

كلية التربية النوعية

قسم الاعلام التربوي

محاضرات فى النقد المسرحى التطبيقى

نموذج رقم (١٠)

توصيف مقرر النقد المسرحي التطبيقي

١- بيانات المقرر		
الرمز الكودي :	اسم المقرر : النقد المسرحي التطبيقي	الفرقة : الرابعة
التخصص : فنون مسرحية	عدد الوحدات الدراسية : ٤	عمل <input type="text"/>

٢- هدف المقرر :		١- يفرق بين التراجيديا والكوميديا وخصائصهما ٢- يفرق بين نقد النص والعرض المسرحي ٣- التعرف على عناصر بناء النص المسرحي ٤- استنتاج الأسس ومعايير النقد المسرحي الهادف ٥- فهم اهمية الشخصيات ووظائفها داخل العروض المسرحية ٦- ادراك مفهوم ودور الاضاءة والديكور وعناصر العرض المسرحي ٧- التعرف على الارشادات المسرحية واهميتها داخل العروض المسرحية ٨- ادراك دور المؤثرات الصوتية فى العروض المسرحية ٩- التطبيق العملى على نموذج من مسرحيات مختارة
٣- المستهدف من تدريس المقرر:		

<p>أ ١- يتعرف على الفرق بين الكوميديا والتراجيديا</p> <p>أ ٢- يشرح عناصر تحليل النص المسرحي</p> <p>أ ٣- يعدد اسس نقد العرض المسرحي</p>	<p>أ- المعلومات والمفاهيم:</p>
<p>ب ١- يميز بين النص والعرض المسرحي فى طريقة الاعداد والتقديم</p> <p>ب ٢- يناقش اسس النقد المسرحي الهادف والموضوعي</p> <p>ب ٣- يقدم تصور نقدي لعرض مسرحى مصرى أو عالمى</p>	<p>ب- المهارات الذهنية :</p>
<p>١- ج ١- يكشف عن الاسلوب الامثللتوظيف السينوغرافيا فى العرض المسرحي</p> <p>٢- ج ٢- يختار اسلوب محدد لنقد المسرحية والذي يكون مناسب وطبيعة العرض</p> <p>٣- ج ٣- يطبق عناصر واسس النقد المسرحي فى نقد العروض المسرحية</p>	<p>ج- المهارات المهنية الخاصة بالمقرر :</p>
<p>٤- د ١- يشارك الطالب كجزء من فريق فى تطبيق اسس النقد المسرحي لعمل مختار</p> <p>٥- د ٢ يكتب مقالات نقدية بموضوعية تثرى العمل الفنى وتعززه</p>	<p>د- المهارات العامة :</p>

٤- محتوى المقرر:	١- الفرق بين التراجيديا والكوميديا وخصائصهما ٢- الفرق بين نقد النص والعرض المسرحي ٣- التعرف على عناصر بناء النص المسرحي ٤- الأسس ومعايير النقد المسرحي الهادف ٥- أهمية الشخصيات ووظائفها داخل العروض المسرحية ٦- مفهوم ودور الاضاءة والديكور وعناصر العرض المسرحي ٧- الارشادات المسرحية وأهميتها داخل العروض المسرحية ٨- المؤثرات الصوتية فى العروض المسرحية ٩- التطبيق العملى على نموذج من مسرحيات مختارة
------------------	--

٥- أساليب التعليم والتعلم	١- المحاضرة ٢- المناقشة ٣- تدريس الأقران
٦- أساليب التعليم والتعلم للطلاب ذوى القدرات المحدودة	١- عمل بحث للإجابة على الأسئلة الخاصة بكل جزء من أجزاء المنهج ٢- تحديد النقاط الرئيسية الغير واضحة للبحث فيها ومناقشتها فى المحاضرة
٧- تقويم الطلاب :	
أ- الأساليب المستخدمة	١- اختبار شفوى لتقييم الطالب على الفهم والمناقشة ٢- اختبار تحريرى لتحديد قدرة الطالب على المقارنة والتحليل ٣- تدريب عملى لتحديد قدرة الطالب على النقد
ب- التوقيت	١- اختبار شفوى فى الأسبوع الرابع

٢- اختبار تطبيقي فى الاسبوع السادس ٣- اختبار التطبيقي النهائى فى الاسبوع الثالث عشر	
١- اختبار اعمال الفصل ١٠ درجات ٢- اختبار تطبيقي ٤٠ درجة	ج- توزيع الدرجات
٨- قائمة الكتب الدراسية والمراجع :	
أ- مذكرات	لا يوجد

١- فرانك م. هوايتنج: المدخل الى الفنون المسرحية ت: كامل يوسف وآخرين القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٠ ٢- محمد صديق (د): مقدمة فى الفنون المسرحية ، القاهرة: دار الغد، ١٩٩٢ ٣- ريتشارد كورسون : فن الماكياج فى المسرح والسينما والتلفزيون، ت: أمين سلامة، القاهرة، دار الفكر العربى، ط ١، ١٩٧٩، ص ١ . ٤- كارل النزويرث: الإخراج المسرحى ، ت: أمين سلامة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٨٠	ب- كتب ملزمة
١- كتاب ” فن كتابة المسرحية ” تأليف: لاجوس أجري – ترجمة وتحقيق: دريني خشبة – دار نشر سعاد الصباح – تاريخ النشر ١ - ١ - ١٩٩٣ ٢- كتاب ” الكوميديا و التراجيديا ” تأليف : مولوين ميرشنت وكليفورد ليتش – ترجمة د. على احمد محمود – إصدار عالم المعرفة – الكويت	ج- كتب مقترحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

(سورة النمل من الآية ١٩)

صدق الله العظيم

فهرس المحتويات

الفصل الأول

الكوميديا في المسرح

الفارس

الكوميديا الإجتماعية

التراجيديا في المسرح

مكونات التراجيديا

الفصل الثاني

عناصر بناء النص المسرحي

مقدمة

جماليات التصميم في المسرحية

سينوغرافيا النص

الشخصية

التأليف المسرحي وسمات المؤلف المسرحي

أ - الفكرة الرئيسية (الثيمة).

ب - الشخصية.

ت - الحبكة.

ث- الحوار.

ج- الصراع.

ح- الإيقاع.

الفصل الثالث

عناصر العرض المسرحي

الديكور المسرحي

المذاهب الفنية المختلفة وعلاقتها بالديكور المسرحي

المكياج والملابس المسرحية

الملابس المسرحية

الموسيقى في المسرح

تاريخ تطور الإضاءة المسرحية

الفصل الرابع

مسرحية الهمجي تأليف لينين الرملی

الفصل الأول

الكوميديا في المسرح

الفارس

الكوميديا الإجتماعية

التراجيديا في المسرح

مكونات التراجيديا

الكوميديا في المسرح

البداية التاريخية للملهة (الكوميديا) كانت في الإغريق، في أعياد الإله "ديونيسوس" الذي يعتبر أنه إله الخصب والخمر... فكانت تقام لهذا الإله عידان، وقت زرع البذور ووقت حصاد العنب... إنها طقوس دينية لتمجيد هذا الإله وتقديم القران... ففي عيد الحصاد تقدم الاحتفالات الحزينة... لأن الإله سوف يموت مع الثمر... وفي أعياد الزرع فإن الاحتفالات تكون سعيدة لأن الإله سوف يحيا من جديد مع الزرع، لأنه إله الخصب...

وهي اشتقاق من الكلمة اليونانية (كوميديا) وتعني الأغنية ذات الطقس الديني والتي كانت تغنى في موكب الإله (ديونيزوس) في الحضارة اليونانية. كما أن أرسطو أرجع معنى الكوميديا إلى (كوموس) ومعناها المأدبة الماجنة والتي تقام في نهاية احتفالات الإله (ديونيزوس) ك محاكاة تهكمية.

-اسم نوع مسرحي يناقض التراجيديا.

-اعتبرت الكوميديا في القرن السادس عشر هي المسرحية بالعموم.

-أطلق اسم الكوميديا على كل مسرحية تحمل طابع الضحك.

لكن الكوميديا كنوع لا بد أن تعرف إلا من خلال معاييرها الجمالية، والتي تميزها عن الأشكال المسرحية - ما يسمى بالشعبية - المضحكة، حيث من الضروري

أن يحيط هذا النوع المسرحي جماليات تناقض المفهوم المأسوي ، ويعيدا عن الهزل والابتذال.

والكوميديا بتعريفها العام والشائع هي :

مسرحية يقوم الفعل الدرامي فيها على تخطي سلسلة من العقبات والتي لا تحمل خطرا حقيقيا ، وتكون الخاتمة فيها سعيدة .

❖ أنها تهدف إلى التسلية عبر تضخيم الحدث وإعطائه شكلا غير طبيعي ،

بحيث يستطيع المتفرج النظر إلى هذا التضخم والغير طبيعي بشكل طبيعي وعقلاني بكونه خارج الحدث ، وبذلك يشعر المتفرج بنفوقه بكونها - أي الكوميديا - تتطلب منه موقف محاكمة لا خوف ولا شفقة.

❖ وبالتالي فإن التطهير فيها هو نوع من التنفيس واستئثار الوعي لأنها تشكل التصاقا بالواقع اليومي، وجمهور الكوميديا أوسع وأكثر تنوعا من التراجيديا، وهذا له أسبابه العديدة والتي تخضع لظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، لأن الكوميديا تحاكي الطباع من خلال الفعل الذي تحمله صفة و طبيعة الشخصية.

الكوميديا والضحك:

من غير السائد لأكثر متابعي الكوميديا عدم معرفتهم بأن الإضحاك ليس شرطا لوجود الكوميديا ، كما أن كلمة كوميديا لا تفترض دائما وجود الضحك لأن فهم المضحك تدخل فيه اختصاصات متنوعة مثل الفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم النفس التحليلي

تكون مسرحية ذات طابع خفيف تكتب بقصد التسلية، أوهي عمل أدبي تهدف طريقة عرضه إلى إحداث الشعور بالبهجة أو بالسعادة. وقد نشأت الكوميديا في أوروبا من الأغاني الجماعية الصاخبة، ومن الحوار الدائر بين الشخصيات التي تقوم بأداء شعائر الخصوبة في أعياد الإله ديونيسوس ببلاد اليونان، وهي الأعياد التي تمخض عنها فن الدراما. وتعد المسرحيات أريستوفان من أروع الأمثلة على فن الكوميديا القديمة في اليونان. أما فن الكوميديا الحديثة فيمثلته ميناندر، الذي نسج على منواله كل من بلوتس وترنس. وفي إنجلترا امتزج التقليد الذي سارت عليه من استعمال الفصل الإضافي في أثناء المسرحية بالمسرحيات الكوميديّة الكلاسيكية في الأدب اللاتيني، في القرن ١٦ حتى بلغت المسرحيات الكوميديا الرومانسية في عصر الملكة إليزابيث ذروتها على يد شكسبير. أما في فرنسا فقد مزج موليير بين المسرحيات الكلاسيكية وما لها من تأثير، وبين المسرحيات التي أطلق عليها اسم "كوميديا الفن". وأسفرت الحركة المعادية للمسرحية الكوميديّة في إنجلترا في عصر "عودة الملكية" والتي كان من أبرز كتابها كونجريف وويتشرلي، عن ظهور الكوميديا التي تتسم بالإغراق في الانفعالات والعاطفة. وفي أواخر القرن ١٨، ظهرت المسرحيات الكوميديّة الساخرة على يد جولدسميث وشريدان، وتابع أوسكار وايلد كتابة المسرحيات الكوميديّة التي تدور حول سلوك الناس وأخلاقهم، وذلك في القرن ١٩. وقد برز في كتابة الكوميديا الاجتماعية في العصر الحديث كل من بنيرو، وشو، وموم، ونويل كوارد، ويمكن للملهاة (الكوميديا) أيضاً بأن تكون النكت التي يقولها الناس لبعضهم البعض أو القصص المضحكة، ويقال بأنها بدأت على يد الإغريق منذ عصر اليونان القديمة. يسمى

الأشخاص الذين يمثلون الكوميديا بالكوميديين. يعد ويليام شيكسبير و موليير من بين المشاهير الذين كتبوا عروضاً كوميدية

الكوميديا الكلاسيكية القديمة

وهذه الكوميديا كانت نتيجة الاحتفالات الطقوسية والتي أفرزت نصوصاً مكتوبة أهمها نصوص اليوناني أرسطو ، حيث أفرزت أشكالاً شعبية . وهذه النصوص لم تقدم حدثاً متماسكاً بل كانت مقاطع أو اسكتشات، وخلال تطورها صارت يأخذ بنية ثابتة فأصبحت تتألف من مقدمة أو استهلال ، تؤديه شخصية واحدة على شكل مونولوج ، أو شخصيتان ثانويتان على شكل حوار ، يلي ذلك الدخول وهو نشيد الجوقة ومن ثم المساجلة أو الآغون.

-الكوميديا المتوسطة:-

وقد ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد ، وكانت مواضيعها مستمدة من الأساطير والتي تفرز بالنتيجة درساً أخلاقياً أو دينياً .

-الكوميديا الجديدة:-

وهذه الكوميديا رسخت في ٣٣٠ - ٢٩٠ ق . م وارتبطت بالكاتب (ميناندر) حيث أعطاهما شأنهما فأدخل على رواياته الكوميديية حكايا العشاق والتي تتشابه في حبكة معقدة مما أعطى للمسرحية آنذاك وحدتها العضوية.

الكوميديا الرومانية

وقد وصلت هذه الكوميديا مع (بلاوتس) ٢٥٤ - ١٨٤ ق . م و (تيرانس) ١٩٠ - ١٥٩ ق.م. حيث قربوا هذا النوع من المسرح إلى الواقع الروماني وأدخلا عليه عناصر جديدة مثل التنكر والحيل والغناء والرقص مما أعطى للكوميديا طابع الفرجة.

الكوميديا في القرون الوسطى:

في هذه المرحلة انحسرت الكوميديا تقريبا ولم يبق سوى أشكالاً بسيطة كان يقوم به الممثلون الجوالون ، وبعض الكرنفالات وعروض الحماقات ، وأعياد المجانين والأخلاقيات ، وكل هذا هو أنواع من الفرجة تتم في الساحات العامة والشوارع.

كما أن النصوص المسرحية انحسرت في هذه الفترة باستثناء بعض المتعلمين الذين ساهموا في توسيع شكل الكوميديا في القرن السادس عشر والذين تأثروا بالحركات الإنسانية التي استمدت هذه النصوص من التاريخ ، حينها صنف الكوميديا بالفن الراقي معتمدة على متانة الحكمة واللعب بالألفاظ ، كما صنف باقي الكوميديات بالهابطية والتي تعتمد على الإضحاك البصري القائم على الحركة المبتذلة مستجدية الضحك من المتفرجين.

الكوميديا في عصر النهضة:

ظهرت هذه الكوميديا في إيطاليا في القرن السادس عشر واعتبرت الكوميديا في هذه المرحلة أرقى أنواعها ومن كتاب تلك المرحلة:

((لودوفيكو أريستو) ١٤٧٤-١٥٣٣ (أنجيلو روزانيه) ١٥٠٢ - ١٥٤٢ (نيقولو ماكيافيللي ١٤٨٠ - ١٥٢٧

كوميديا الأخطاء

تتكون من سلسلة من الأخطاء بالنسبة للواقع أو حقيقة الشخصيات أو سوء فهم لحادث أو شخص معين والنتيجة في أغلب الأحيان حوار "خلف خلاف" ومثل هذه الأخطاء يستطيعها المسرح أكثر من الحياة ونحن نتقلبها ونضحك لها .. أمثلة كوميديا الأخطاء " الليلة الثانية عشرة " لشكسبير و " تمسكنت حتى تمكنت " لجولد سميث.

من هذا النوع من كوميديا المزاج وهي نوع من كوميديا الشخصية مبسط إذ يأخذ المؤلف نقطة واحدة مميزة لكل شخصية فهناك الرجل الغيور أو العصبي أو الكريم أو الكسول.

وكما أن في التراجيديا نرى الشخصيات تعاني بسبب شخصياتها في الكوميديا نراهم يجعلون من انفسهم موضعاً للضحك والسخرية بسبب أحتكاك شخصياتهم بالمواقف المختلفة ، وفي مثل هذه المسرحيات قد نجد شخصية واحدة متحكمة كما في البخيل

الفارس

الفارس بالنسبة للكوميديا مثل الميلودراما بالنسبة للتراجيديا والفارس يهدف إلى الإضحاك عن طريق مؤثرات مغالى فيها وبدون أي تعمق نفسي ورسم الشخصيات هنا كذلك الفكاهة " الحداقة " أقل أهمية من سلسلة من المواقف المسلية وهي في الغالب فجة فظة وتكثر في الفارس المفاجآت والمصادفات والمبالغات والأحتمال أو الإمكان لايراعى ، ولكن الفارس الجيد يتطلب قدراً كبيراً من الصنعة.

الكوميديا الاجتماعية

في هذا النوع تتبع المتعة من تصوير نقائص إجتماعية موجودة وشائعة أو أنماط إجتماعية كالنوفوريش - الوصولي - المنام - القنزوح .. إلخ وهذا النوع يحتوي قدراً لا بأس به من التصوير للشخصية كذلك البناء قد يكون معقداً ولكن التسلية الأساسية منبعها لغة وعادات الشخصيات التي تصورها المسرحية

وأمثلة ذلك

- أ- " مدرسة الفضائح " لشريدان
- ب- و " النساء العالمات " لموليير
- ت- و " خاب سعي العشاق " لشكسبير.

الكوميديا العاطفية

هذه الكوميديا تخاطب عواطفنا إلى جانب الإضحاك وقد قامت كرد فعل لكوميديا عصر العودة في بريطانيا بخشونتها وتعريتها للمجتمع وهذا لنومع من الكوميديا قد تميزت السينما الحديثة بإنتاجه.

كوميديا الشخصيات

الأهتمام هنا بالشخصيات نفسها وهو أهتمام أعمق من مجرد تصوير نواحي نقصها أو لوازمها الإجتماعية وكل كوميديات شكسير تقريباً من هذا النوع وفي هذه الحالة نجد الفارس الجيد قريباً من كوميديا الأخطاء ومن أمثلة ذلك " نهاية البداية " لأوكيزي.

هنالك العديد من الأنواع للملهاة، من بينها الملهاة الرخيصة حيث يقوم الكوميديون بأداء أعمال سخيفة مثل السقوط أو إحراج الآخرين مما قد يسبب الضحك. ومن الأنواع المعروف كوميديا الوقوف، حيث يقف المؤدي الكوميدي أمام الناس ويخبرهم بالنكت والقصص المضحكة، وهي مهنة لدى البعض أو مجرد هواية

التراجيديا في المسرح

التراجيديا هي محاكاة لفعل جاد كامل ذي حجم معين ، في لغة منمقة تختلف طبيعتها باختلاف أجزاء " المسرحية " ، و بواسطة أشخاص يؤدون الفعل لا عن طريق السرد ، و بحيث تؤدي إلي تطهير " النفس " عن طريق الخوف و الشفقة بإثارتها لمثل هذه الانفعالات

كما يعرفها أرسطو أو كما يعرف باسم " المعلم الأول " بكتابه " عن الشعر " .
 ويرى أرسطو أن المحاكاة نزعة فطرية تولد مع الإنسان منذ نعومة أظفاره ، و أن
 الإنسان هو أكثر الكائنات الحية براعة في هذا المضمار ، حيث إنه ينال تعليمه و
 معارفه في طفولته عن طريق المحاكاة ، و أن البشر جميعا يجدون متعة كبيرة في
 المحاكاة . كذلك نجد أن الكلمة التي استخدمها الإغريق للدلالة على الشاعر هي
 (Poietes) و هي كلمة لا تعني شخصا يخلق من عدم ، بل تعني الشخص الذي
 يؤلف و يركب و ينظم الأجزاء التي نقلها عن طريق المحاكاة . و هذا يتطابق مع
 نظرية أفلاطون بين الأصل و الصورة له . و أن كل شيء بالحياة هو صورة
 لأصل في السماء . و معني هذا أن المحاكاة ليست نقلا حرفيا و لا خلقا من العدم
 ، بل نقل يتضمن تغييرا و إضافة ذاتية ممن قام بها . ألى جانب انها معنى لصيق
 بالإنسان و أيضا تحمل معني الإضافة و الابتكار .

في تعريف أرسطو: هي محاكاة أي حدث يثير انفعال الألم، (وغالباً ما ينتهي
 بالموت) حيث يكون بطل هذا الحدث شخصاً ذا مكانة عالية، وحيث تؤدي عاطفتا
 الخوف والشفقة إلى تطهير النفس من هذه الانفعالات. وقد تحتوي في العصر
 الحديث على بعض العناصر الهزلية أو القصص الثانوية، بقصد إظهار التباين،
 أو التفرج عن التوتر العاطفي. استمدت المأساة من الشعائر الدينية القديمة في
 بلاد اليونان ، أما المآسي التي كتبها إسخيلوس، ويوريديس، و سوفوكليس، فقد
 كانت تتسم بالطابع الأدبي أكثر من اتسامها بالطابع الديني. وكانت المأساة في
 فرنسا إبان القرن ١٧، وبخاصة في المسرحيات التي كتبها راسين و كورني، كانت
 تلتزم بالوحدات الكلاسيكية الثلاث، وهي وحدة الزمن، ووحدة المكان، ووحدة

الحدث. وهو ما يتعارض مع المأساة في الأدب الإنجليزي، كما في مسرحيات شكسبير. ولم يعد للمأساة بمفهومها التقليدي وجود في الوقت الحاضر. فالمأساة عند إيسن تعالج في الغالب مشكلات اجتماعية وسياسية. ومن أشهر كتاب المأساة في العصر الحديث: تشيكوف، وسترندينبرج، و يوجين أونيل، و ماكسويل أندرسون.

مكونات التراجيديا

وفقا لما ورد عند أرسطو فإنه كان لابد من وجود ستة عناصر تكون منها التراجيديا الإغريقية كعرض مسرحي ، هي : القصة و الشخصيات و الفكرة و البيان و الأغنية و المشهد المسرحي

القصة

و هي أهم مكونات التراجيديا ، و هي عبارة عن تركيب لأفعال البشر و تصرفاتهم و ما في حيتهم من خير و شر ، لأن التراجيديا لا تحاكي الأشخاص و لا تتعرض لسرد قصة حياتهم ، بل تحكي مواقفهم عن الحياة . و يرى أرسطو أن السعادة و الشقاء يكمنان في الفعل ، و أن غاية الحياة ليست كيفية الوجود ، بل كيفية الفعل . يعتبر الكتاب الإغريق أهم فترة درامية في حياة الإنسان هي الفترة الأخيرة من عمره ، لأنها بمثابة بلورة لموقفه و تصرفاته و نظرته إلي ما يحيط به من بشر و موجودات ، و لأنه لا يمكن الحكم بصدق علي موقف إنسان أو تقويمه ببدايته بل بنهايته ، فقد تحدث أمور تؤدي إلي تغيير جذري في حياة أي إنسان بحيث تحول مصيره من النقيض إلي النقيض.

و تتعرض القصة من جانب لشخصيات الأفراد من حيث هم أفراد في المجتمع ، و من جانب آخر إلي أفعالهم سواء كانت هذه الأفعال تنتم بالسعادة لأُم الشقاء ، بحيث تكون المحاكاة فيها للفعل الذي تقوم به الشخصية لا للشخصية نفسها ، فالدراما هي الفعل و ليست الشخصية ، و لو وجدت الشخصية و غاب فعلها لما كانت هناك دراما .

و ثمة عنصران كان لابد من توافرهما في القصة الدرامية الإغريقية حتي يتحقق المغزي الدرامي التراجيدي و هما : التحول و الاكتشاف .

الشخصيات

الشخصيات بالتراجيديا هي التي تقوم بالفعل ، فإن كل شخصية في المسرحية ينبغي أن تفسر مسار السلوك الإنساني ، و لماذا يتجه بكيته إلي جانب دون الآخر ، و ينبغي للشخصيات بالتراجيديا أن تعتمد علي فهم النزعات الإنسانية التي تدفع الإنسان إلي اتخاذ موقف سلوكي ما بناء عليها و ليس مجرد ترديد للكلمات . أما عن الصراع بين الشخصيات بالتراجيديا فيعتمد علي مدي صلة الشخصيات ببعضها البعض ، و هذه الصلة أما ان تكون صلة محبة أو عدا . فإذا كانت عدا فلا بد إلا تظهر الشخصية أي تعاطفا أو رحمة تجاه من تعادي ، سواء بالقول أو الفعل و تحت أي ظرف كان إلا حينما تحل بها فاجعة محزنة أو شقاء جسيم . و علي العكس في صلة المحبة حيث لا تضرر الشخصية البغض أو الكره نحو من يحبها إلا إذا اندفعت إلي ذلك بسبب آثامها ، فقد يقدم الأخ علي قتل أخيه ، أم الابنين علي قتل أبيه ، أو الأم علي قتل ولدها أو العكس ، بحيث تنتج عن

ذلك مآس مفعجة . و لكن هذا العدوان لا يحدث بسبب شر كامن داخل الشخصية ، أو متعمد من ناحيتها ، بل بسبب أهواء أو نوازع داخلية تجعل الإنسان ينقاد دون تبصر إلي الوقوع في الإثم.

و يري أرسطو أن هناك أربعة عناصر لابد من توافرها عند بناء الشخصية

١- لابد للشخصيات التراجيدية أن تتصف بالسمو و سلوك متفرد حتي تكون أكثر تأثيرا في النفس ، و حاي تحقق بسلوكها المتميز بالنسبة للسلوك العادي التضاد و من ثم الصراع . و من ناحية أخرى فإن التراجيديا الإغريقية كانت دوما ذات موضوع سام ، و كان هدفها باستمرار المثل الأعلى الذي كان لا يوجد -برأي الإغريق- بين البشر العاديين ، بل بين الأبطال العظام و أنصاف الآلهة ، أو علي الأقل بين البشر ذوي الصيت الذائع و الشهرة العظيمة. و كما يري الإغريق أن الفاجعة تحل بإنسان عظيم مرموق تكون أكثر تأثيرا في نفس المشاهد مما لو حلت بشخص عادي مغمور.

٢-التوافق بين الشخصية و صفاتها الفطرية ، فلا يصح أن تصور المرأة بصفات خاصة بالرجل وحده ، مثل البسالة بالحرب أو الخشونة ، أو الرجل بصفات المرأة وحدها .

٣- التماثل بين ما تقوله الشخصيات و ما تفعله ، فلا ينبغي أن يشذ الفعل عن القول ، لان معني هذا ان الشخصية بلا دور إيجابي أو موقف ، و بالتالي تصبح بعيدة الواقع و غير مقنعة.

١- التناقض في بناء الشخصية بمعنى أن تلتزم الشخصية في قولها و فعلها بموقف معين ما دامت الظروف ثانية ، و ألا يتحول سلوكها فجأة و بدون دافع من موقف إلي موقف مضاد . و لابد للشخصية أن تخضع في قولها و فعلها إلي قانون الضرورة أو الاحتمال بمعنى أن لا تقول شيء أو تأتي بفعل بعيد عن الاحتمال مجاف للواقع و لمنطق الأمور .

الدراما: Drama

الكلمة يونانية الأصل dran ، ومعناها الحرفي "يفعل . أو عمل يُقام به " ، ثم انتقلت الكلمة من اللغة اللاتينية المتأخرة drama إلى معظم لغات أ،ربا الحديثة . لأن الكلمة شائعة في محيطنا المسرحي ، فيمكن التعامل معها على أساس التعريب . فنقول : عمل درامي ، حركة درامية ، كاتب ، ناقد ، عرض ، معالجة ، صراع ، فن ، مهرجان ، تاريخ ، أدب ، فرقة ، أندية ...الخ إذا كان كل ذلك يتعلق بالنص .

ولقد عرف أرسطو الدراما بأنها "محاكاة لفعل إنسان " وفي تفسير ذلك ذهب النقاد في دروب متشعبة . ولعل أقرب تفسير إلى روح العبارة المذكورة ما قيل من أن الدراما تتكون من عناصر جوهرية :

- حكاية .
- تصاغ في شكل حدثي لا سردي .
- وفي كلام له خصائص معينة .

• ويؤديها ممثلون .

• أما جمهور . وعلى أية حال ، فإن لفظة " دراما " تعنى مدلولين :

- النص المستهدف عرضه فوق المرحح ، أيا كان جنسه ، أو مدرسته ، أو نوعية لغته . ويتقلد أدوار شخصياته ممثلون يقومون بتأدية الفعل ، ونطق الكلام .

- المسرحية الجادة ذات النهاية السعيدة - أو الأسيفة - والتي تعالج مشكلة هامة علاجاً مفعماً بالعواطف ، على ألا يؤدي إلى خلق إحساس فجياعي مأسوي .

ولقد اتخذت الدراما أشكالاً مختلفة من عصر إلى عصر، تناسبا مع التطور الطبيعى للمجتمع ومع ما ينتج عن هذه الحركات الاجتماعية من فكر وقيم. وليس هذا أمراً غريباً إذا أخذنا فى الاعتبار أن فن المسرح ينبع من المجتمع ويرتد مرة أخرى ليصب فيه. والدراما كفن من فنون التعبير ترتبط بقدرة الإنسان منذ بدء الخليقة على التعبير عن نفسه وعن مكونات بيئته الطبيعية والاجتماعية وقد اتخذ هذا التعبير دائماً شكلين: تعبير خارجى وتعبير داخلى يتفاعلان فى علاقة جدلية فالتعبير الخارجى ما هو إلا شكل تنفيذى للداخلى وهذا التعبير فعل يستفز فيمن يستقبله رد فعل طبقاً للقاعدة العلمية التى تؤكد "أن لكل فعل رد فعل مساوئ له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه" بل إن المسألة تتجاوز هذا الحد فنرى أن رد الفعل يتحول مرة أخرى الى فعل " .

وهناك خلط بين مفهوم الدراما والتراجيديا فهناك الكثير ممن يعتقدوا أن الدراما تعنى التراجيديا فى حين أن الدراما كما طرحنا سابقاً تختلف عن التراجيديا إذ أن التراجيديا أو المسرحية المأساوية " عبارة عن مجموعة من الأحداث الجادة

المترابطة على أساس سببي معقول ومحتمل الوقوع وتدور هذه الأحداث حول شخص مأزوم (البطل) يصارع مصارعة ايجابية ضد قوى الالهية أو اجتماعية أو نفسية ومن خلال تتابع الأحداث يكون الجو السائد حزينا شجيا ولكن قد تلمع فيه ومضات سريعة جدا من الترويح الملهوي وفي كثير من الأحيان تختتم المسرحية بنهاية كارثية تتمثل في موت البطل أو هزيمته الساحقة .

كما أن الدراما اشمل من ارتباطها بالمسرح فحسب إذ أن بدايتها التاريخية كانت مع المسرح ولكن يشير أرسطو في كتابه فن الشعر إلى أن الدراما اشمل من ارتباطها بالمسرح فقط لذا توجد الآن أنواع متعددة من الدراما كالدراما التليفزيونية والإذاعية وغيرها من أنواع الدراما المرئية.

المأساة

عرفها أرسطو :

" محاكاة.... فعل تام نبيل لها طول معلوم بلغة مزودة بألوان من التزيين ... تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء وهذه المحاكاة تتم علي يد أشخاص يفعلون لا عن طريق الحكاية والقصص و تثير عاطفتي الخوف والشفقة فتؤدي إلي التطهير من هذه الانفعالات وأقصد باللغة المزودة بألوان التزيين تلك التي فيها إيقاع ولحن ونشيد وأقصد بقولي تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء أن بعض الأجزاء تؤلف بمجرد استخدام الوزن وبعضها الآخر باستخدام النشيد ."

– المحاكاة Imitation:

" عند أفلاطون _____ الطبيعة والحياة الإنسانية محاكاة للمثل الأعلى وعمل الشاعر هو محاكاة حرفية لهذا المثل وعلي ذلك يصبح عمله محاكاة للمحاكاة.

عند أرسطو _____ الشاعر يحاكي الطبيعة محاكاة غير حرفية ،إن هي ليست محاكاة للمحاكاة وإنما فيها الكثير من التغيير تحت تأثير مخيلة الشاعر لان الفن يحاكي الممكن والمحتمل محاكاته أقرب ما تكون إلي الكمال أي للمثال الأصلي، أي صورة منسوخة للطبيعة.

إن المحاكاة عند أرسطو لا تعني تصوير الواقع أو نقل الطبيعة نقلاً حرفياً ، وإنما تعني تمثيل أو محاكاة الحياة أو الحدث الذي يمكن أن يحدث، أي أن الفن هو إعادة إبداع أي أنه إكمال ما لم تكمله الطبيعة وإضافة لإحساس المؤلف ونظراته الفكرية وتصوره الشخصي.

تتم المحاكاة من خلال ثلاث طرق:

- أن يمثل الأشياء كما هي.
- أن يصور الأشخاص كما يراهم الناس أو كما يبدوون.
- أن يصور الأشخاص كما يجب أن يكونوا عليه أي يرتفع ويسمو بالواقع.
- الفعل: صفة إنسانية لذا يستطيع الإنسان التحكم في إراداته الإنسانية أي في فعله ولما كان الفعل من سلوكيات البشر فإنه بالضرورة يتم عن طريق التمثيل أي

الفعل المرئي. إذن الفعل حدث والحدث الدرامي هو الحركة الداخلية لما يتابعه المشاهدون من أحداث سواء بعينه أو بأذنيه.

- نبيل جاد: والنبل في قصد أرسطو انه فعل محسوب ومهم ومؤثر وله أبعاد بطولية اي أن المأساة تتناول موضوعات جادة وعلي قدر عظيم من الأهمية والخطر وتعالج مشكلة السلوك الإنساني بين الفرد والجماعة في صراعه مع من حوله من كائنات ويتسم الصراع فيها بين القوتين بالشراسة وهي تناقش قدر الإنسان والخير والشر فيه، وعلاقته بالقوي الغيبية ونتائج سلوكه سلبيًا وإيجابيًا وكشف القيم وتعميقها.

- تام: الحدث التام هو ذلك الحدث الكامل الذي يحتوي علي فكرة كاملة تتم عن طبيعته وتوضح أسبابه ودوافعه وما يترتب عليه من آثار .

ويرى أرسطو أن يكون لهذا الحدث :

- بداية (وهي الشئ الذي لا يسبقه شئ آخر ولكن يتبعه شئ آخر) تمهيد للأحداث طبقا لقانون الضرورة والاحتمال

- وسط (وهو الشئ المسبوق بشئ ويتبعه شئ آخر) ويتم فيه عرض لهذه الأحداث وتفاصيل دقائقها.

- نهاية (وهي الشئ المسبوق بشئ ولكن لا يتبعه شئ آخر) وهي تعني ذروة الأحداث وحلها.

- لها طول معلوم: اي تكون المأساة ذات طول أو حجم يتناسب مع قدر وحجم الفعل الذي تحاكيه دون تركيز علي تفاصيل لا تخدم الفكرة، وحتى لا يمل الجمهور.

- بلغة منمقة بكل أنواع المحسنات: اي تشتمل اللغة علي الإيقاع واللحن والأنشيد.

- وحدة الحدث: أهم الوحدات الثلاثة ، فالحدث الدرامي هو بدء المسرحية عند تفجر الصراع، ويلاحظ أن الحدث في الحياة أو الواقع يحتمل أكثر من نهاية لان منطق الحياة يحكمه أما الحدث في العمل الفني لا يتحمل إلا نهاية واحدة لان المنطق الفني هو الذي يحكمه كذلك وجود عنصر السببية.

أشار أرسطو إلي نوعين من الحدث :

- بسيط : وهو الذي يمكن حدوثه متصلا و واحدا ويقع فيه التغيير دون أن يكون هناك إنقلاب أو تحول

- مركب : وهو الذي يكون فيه التغيير نتيجة مباشرة لإنقلاب أو تعرف أو بهما معا.

- وحدة الزمان: قال بها أرسطو في الفصل الخامس من كتابه فن الشعر عندما حدد زمن التراجيديا بدورة شمسية واحدة لا تتجاوز ذلك إلا بقليل.

- وحدة المكان: لم يقل بها أرسطو ولم ترد في سياق كتابه ولكن استخلصها شراحه من أن معظم عروض الإغريق المسرحية تقع أحداثها في مكان واحد، أو في أماكن مختلفة من مكان واحد.

- إثارة الرحمة والخوف: من الضروري أن يكون البطل فاضلاً ذا شهرة كبيرة ومن ذوي المكانة العليا ولكنه كبشر لا يخلو تكوينه من نقطة ضعف أو نقیصة أو ثغرة في بناء شخصيته هذه النقیصة تعرف بالهوبريس Hubris مما يؤدي إلى وقوعه في الخطأ التراجيدي Harmartia الهارمارتيا ومما يلقاه البطل من مصيره المحتوم يحدث التطهير "الذي يؤدي إلى إثارة عاطفتي الخوف والشفقة (Catharsis)

انواع الدراما

الدراما الاجتماعية: Social Drama

المسرحية التي يتعرض موضوعها للإنسان ، وهو في ظروفه الاجتماعية ، أو مشكلاته الاجتماعية ، أو حياته الاجتماعية . ومن ثم ، يمكن القول : ملهمة اجتماعية نوع من الكتابة المسرحية يحاول أن يثبت أو الطبيعة البشرية خيرة بالفطرة . ويساق ذلك الإثبات عن طريق مؤلف مسرحي اجتماعي ... إلخ وقد يعنى المصطلح الدراما البرجوازية معالجة العواطف الإنسانية في صورة متفائلة .

الدراما التاريخية: Historical Drama

القطعة الدرامية التي تتخذ مادتها من التاريخ ويمكننا أن نقول : مأساة تاريخية . أو ملهة تاريخية - مثلاً إذا كان الموضوع المعالجة مستمداً من أحداث الماضي .

أما عن مدى التزام الكاتب المسرحي بالحقيقة التاريخية التي يعالجها . فقد مال بعض النقاد إلى القول بوجود التزامه بالخطوط العامة الأساسية . دون التقيد بالتفاصيل الجزئية بينما مال البعض الآخر إلى التصريح الحر للكاتب . بأن يعمل خياله في المادة التاريخية . مثلما يعمل في وقائع الحياة .

الدراما الجادة : Serious Drama

المسرحية التي تعالج مشكلة إنسانية في نغمة جدية وطابع فكري وليست في العادة لمجرد الترفيه العارض وتزجيهِ الفراغ وإنما لغرض تعليمي . (انظر : الدراما

الدراما الدينية : Religious Drama

المسرحيات التي تعالج موضوعات دينية من وجهة نظر عقائدية خالصة

الدراما الرومانسية : Romantic Drama

المسرحية التي تعالج قصة حب على أساس من المثالية المشاكلة للواقع ، أو غير المحتملة الوقوع . وعادةً ما يستسلم أسلوب ومضمون الدراما الرومانسية إلى خيال الواهم ، والعاطفة المسرفة ، والغموض ، والمغامرة ، ومظاهر الطبيعة ، والمخاطرة إلخ . كما أن الدراما الرومانسية متمردة على المصطلح التقليدي في بناء الشكل الدرامي .

والملهاة أو المأساة الرومانسية تتركب من العناصر السابقة ، أو بعضها ، أو غيرها ، بالإضافة إلى عناصر الطابع الخاص لكل منهما كجنس درامي .

الدراما الشعبية : Popular Drama

يدل ذلك على :

-الدراما التي تمتد جذورها في محاكيات الناس الدينية

- الدراما ذات القيمة الأدبية الهابطة ، ومن ثم لا تدخل في التاريخ الدرامي النقدي

- الدراما التي تجذب الطبقات الشعبية ، بغض النظر عن مستوى قيمتها الأدبية

الدراما الشعرية : Poetic Drama

* النص المسرحي الذي يكتب شعراً ، كي يؤدي على خشبة المسرح ، أمام

مشاهدين . وفي بعض الأحيان ، يستخدم مصطلح " الشعر المسرحي " أو "

الدرامي " ، ليدل ذلك على النص المنظوم الذي يصلح _ قبل كل شيء _ للقراءة

، أكثر مما يصلح للإخراج والفرجة . ومع هذا ، فإن كثيراً من الباحثين لا يفرقون

بين " الدراما الشعرية " و " الشعر الدرامي " و " المسرح الشعري " . ومن بين

كتاب الدراما الشعرية في الغرب والشرق العربي : إسخيلوس _ سوفكليس _

يوربيديس _ أريستافونيس _ بلوتس _ سينيكا _ شكسبير _ مارلو _ بن جونسون

_ كورني _ راسين _ موليير _ بييتس _ إليوت _ فراي _ أحمد شوقي _ عزيز

أبازة _ عبد الرحمن الشرقاويإلخ .

*ولأن بعض النصوص المسرحية التي تكتب في النثر، قد تتميز بروح الشعر،

وتولد نفس تأثيره الوجداني ، بما فيه من صور وأخيلة ، فقد مال كثير من النقاد

إلى إدخال تلك النصوص (النثرية) في نطاق المسرح الشعري ، ومن ذلك بعض أعمال : شو ، سينج ، توفيق الحكيم ، علي أحمد باكثير إلخ

الدراما النفسية : Psychological Drama

المسرحية التي تعالج مشكلات عقلية ، أو موضوعات تتعلق بعلم النفس وكشوفه .

دراما ملهوية: Comedy Drama

قطعة مسرحية أعمق فكراً من الملهاة في صيغتها المعتادة ، ولكن نهايتها تظل سعيدة

الدراما القومية : National Drama

مجموعة المسرحيات التي تؤلف في قطر معين من الأقطار ، وتصطبغ بروح قطاعاته وتاريخياته القومية

الفصل الثانى

عناصر بناء النص المسرحي

مقدمة

جماليات التصميم في المسرحية

سينوغرافيا النص

الشخصية

التأليف المسرحي وسمات المؤلف المسرحي

أ - الفكرة الرئيسية (التيمة).

ب - الشخصية.

ت - الحبكة.

ث - الحوار.

ج - الصراع.

ح - الإيقاع.

عناصر بناء النص المسرحي

مقدمة

النقد الحديث هو النقد البلاغي الذي يعتبر النص رسالة على الناقد فك شفرتها من حيث المعنى المقصود للكاتب، ومدى تحقيق التأثيرات المقصودة ، أما السيميائية في النقد المسرحي وكلمة السيميائية Semiotics لغويا تعني علامة ، وهي علم الدوال والدلالات. كما تحتوي على ما سبق عليها من مناهج ، وإضافة الجديد عليها . وتعطي السيميائية أهمية كبرى للمتلقي، وهي ذو طابع تطبيقي. ويقوم المنهج السيميائي على تحليل النص وتحليل الشخصيات، وبما أن السيميائية تعتمد على النقد التطبيقي، فيجب على الناقد دراسة وتناول جميع عناصر البناء المسرحي على غرار الحبكة والصراع و الشخصيات، و أيضا الفضاء المسرحي والزمان .

جماليات التصميم في المسرحية :

تتكون البنية المسرحية من نقطة الانطلاق * البداية * ، الحركة الصاعدة ، الذروة ، العقدة ، الحبكة ، الحركة الهابطة ، حل العقدة ، النهاية ، الفعل المسرحي ، الصراع ، الانفعال و الحركة المسرحية . وقد تختلف هندسة النص المسرحي من نص إلى آخر ؛ فقد تتعدد الذروة لزيادة التشويق ، في حين أن الحبكة المسرحية ترتبط بوجود صراع ، أو عائق ، أو مجموعة عوائق ، وهي تتعلق بمسار الحدث وعلاقة الشخصيات ببعضها البعض ضمن الحدث، فضلا عن سيمياء الأزياء ، والملابس ، وسيمياء الإكسسوارات ، والمعدات، الوحدات الإكسسوارية للشخصية،

وهي تدل على مظاهر الشخصية من حيث المزاج ، طبيعة الشخصية، مكانتها الاجتماعية، سيمياء الصوت ، كما أن الصوت يحمل علامات مستترة ، وظاهر الصوت يحمل شفرات صوتية ، ولغوية .

سينوغرافيا النص:

النص هو الذي يحدد الفضاء المسرحي. وفي رأيي ، من هنا يسبق عمل السينوغرافي عمل المخرج . والفضاء المسرحي هو مكان جغرافي ، ومكان رمزي ، ودلالي . حيث أن المسرح في حقيقته فضاء فارغ، وما أن نضع فيه شيئاً في حالة استعمال مسرحي حتى يصير هذا الفضاء ممثلاً ، إذ لا يمكن أن نتخيل مسرحية دون فعل ، أو حركة، والكاتب المسرحي يعبر عن طريق الفعل البارز بقوة في النص المسرحي . كما أن الخطاب في النص المسرحي يكون فيه الكلام مرتبط بفعل الكلام ، و الفعل هو العنصر المحوري في العملية المسرحية .

الشخصية :

نحكم على الشخصية مما تحققه ، أو تقوم به من فعل . ويجب أن يكون الفعل بارزاً بقوة في النص المسرحي . والشخصيات هي التي تقوم بالفعل المسرحي، حيث أن المسرحية هي تمثيل لفعل مسرحي وليس لحكي . والفعل المسرحي يشمل كافة التحولات التي تطرأ على العناصر المسرحية ، مثل الشخصيات ، والزمان ، والمكان . والفعل المسرحي هو الذي يسمح بالمرور من الحالة الافتتاحية إلى الحالة النهائية . وعلامات تحديد الشخصية تتمثل في العلامات السينوغرافية،

وهي مرئية كالقوام والأزياء... إضافة إلى العلامات الصوتية أي ما وراء أقوال الشخصيات كالموسيقى، و الصوت .

وهناك أعمال كثيرة ارتبطت بتحليل العرض المسرحي والعمليات الإدراكية عند المتلقي، وتوضح هذه الأعمال ممارسة التلقي، كما أنها تقدم صيغاً تحليلية مرنة وحساسة ثقافياً، وبمراجعة هذه الكتابات يبدو أن هناك عدة جدول أعمال متباينة، فمنظرون مثل «أوبرسفيلد» و«ماركو دي مارينيس» و«ماريا فيشر ليشت» و«هاليو» وآخرين، لم يحاولوا أن يتبعوا طريقة «كوزان» المسطحة لتوضيح مكونات العرض المسرحي من أنساق العلامات، إذ اهتمت «فيشر ليشت» بصيغة معالجة المتلقي (أو ربما المتلقي المثالي)، ورأي «بافيس» أن التلقي جزء من عملية التوصيل وله هدف تربوي: يجعل الطلاب يشاهدون بشكل أكثر منهجية وتحليلية، أما «أن أوبرسفيلد» في كتابها «تناول المسرح» فلم تتعامل مباشرة مع قراءة المتلقي للعرض، بل تعاملت مع العوامل التي تحكم هذه القراءة يعني الطريقة التي يشير بها العرض المسرحي في السياق الاجتماعي، واختيار المواقع وأفق التلقي وفهمه لخطاب العرض، وأهداف فنان المسرح، والاستيطان المقدم في الاستبيان المتضمن في كتابها قد تم تصميمه لكي يقدم جمهوراً مسرحياً واعياً نقدياً، وحساساً للمشروع الاجتماعي للمسرح الذي يشاهده.

ويحتاج مجال تحليل العرض المسرحي مجموعة كبيرة من الأمور، لعل أهمها السياق الاجتماعي للعرض، وقصد الممارسين وأفق توقع المتلقين وطبيعة العرض وأهداف التحليل، فالاستبيانات والشبكات والصيغ التي اقترحتها السيميوطيقيون كانت محل نقد لأنها فرضت علي عملية صناعة المعنى عند المتلقي رؤية

اختزالية، ومع ذلك يمكننا أن نري هذه المحاولات تسعى لإضفاء جانب من الوضوح علي الأساليب التي يبني بها المتلقي مساره خلال المجموعة المركبة من الدلالات التي تصل إليه حتي في أبسط العروض المسرحية، وعند القيام بتحليل العرض المسرحي تتركز قيمة هذه الصيغ المبنية في أنها، أولاً تتوظف للمساعدة علي التركيز أثناء العرض، وتستدعي ما وراءها، وتشجع التأمل المنهجي لأنساق العلامة عموماً. وتظهر قيمة هذه الصيغ منهجياً في أن هذه البنية المفروضة بواسطة صيغة أو مجموعة من الأسئلة تساعد المحلل والقارئ علي التحليل من خلال توضيح الخطوات التي أجريت للوصول إلي النتائج، علاوة علي أنها توضح لنا أن المعني لا يقيم بشكل سحري في العرض، بل هو نتيجة لتفاعل المحلل معه.

وهناك ميزة أخرى في استخدام الصيغ المبنية في تحليل العرض المسرحي وهي «التذوق». إذ إن الدخول في مناقشة مع مجموعة شاهدت نفس العرض يوضح لنا فروقاً ذات مغزي في الرؤية والحكم علي العمل والاستجابة له، وهذا هو الحال دائماً مع المشاهدين المتمرسين (مثل النقاد والمتخصصين والأكاديميين) حيث يمكننا أن نتوقع درجة إجماع أكبر.

(أ) العلاقة بين خشبة المسرح وقاعة المتفرجين

- الحجم والمسافة والموضع النسبي.

- نوع خشبة المسرح (علبة إيطالية - أرينا - تقتم القاعة)

- الاستخدام (إن وجد) بواسطة الممثلين في مكان الفرجة.

(ب) الديكور/ الأشياء

وصف تفصيلي لمحتويات التصميم وعناصره.

الأهمية الخاصة للدخول والخروج من خشبة المسرح.

التغيرات التي تحدث ومتي تحدث.

- الملامح المشتركة في التغيرات.

- التغيرات الرئيسية والغرض المستخدم فيها، وما هي الأنساق المتضمنة.

- الأشياء (من خلال عمل قائمة/ واقعية/ ذات طراز/ قابلة للنقل / مرتبطة
بشخصية / مواقف / صلات إشارية.

(ج) الممثلون - الملامح البدنية والمادية للعرض - الملابس - الشعر - المكياج

- الأفعنة - الخاصية الصوتية.

وما هي المتغيرات التي تحدث أثناء العرض، ومتي تحدث؟

وما هي الصلات / التناقضات بين الشخصيات التي خلقت تلك المتغيرات.

(د) استفادة الممثلين من الفراغ داخل المشهد

> العلاقة بين داخل وخارج خشبة المسرح

- عدد الأماكن خارج خشبة المسرح.

- وظيفة الأبواب والنوافذ.

- وهل يتم تقييم الأماكن خارج المسرح بشكل إيجابي أم سلبي.

> الحدث البدني / الإعاقة

- عدد المؤدين الذين يستخدمون فراغ المشهد.

- الإيماءات والحركات ذات المعني.

- التجاور ذو المغزي بين الممثلين، وبين الممثلين والأشياء، وبين الممثلين والعناصر.

الموسيقى والمؤثرات الصوتية

- ما هي الموسيقى المستخدمة، ومتي تقدم؟

- ما هي الأصوات المستخدمة، ومتي تقدم؟

لابد من ملاحظة أن الخطوات الثلاث التالية في التحليل تحدث في الأيام التالية لتجربة العرض وهي تتعلق برد الفعل المكثف علي المعاني التي خلقتها المدلولات المادية التي أشرنا إليها.

II المحتوي السردى / تقطيع العرض

تختص المرحلة الثانية بكل من المحتوي السردى والطريقة التي تم بها تقطيع العرض المسرحي، وأري أنه لابد من تدوين هذه الملاحظات قبل المضي بعيداً في تأمل المستويات الإيحائي لعلامات أو نماذج العرض. وهذه الملاحظات هي:

- ما هي القصة المقدمة، أو ما هو تتابع الأحداث.
- كم عدد الفصول، وكيف يشار إليها.
- وهل هناك أنواع أدائية مختلفة للفصول (وهل يتم تجسيد البعض، وسرد البعض، وسرد البعض الآخر؟)
- وكيف يتم تقطيع حدث خشبة المسرح.
- عدد الأجزاء وطبيعتها وترتيبها ومضمونها.
- وهل يشار إلي التقطيع بشكل واضح، وما هي الوسائل المستخدمة (تغيير الحضور الفعلي، تغيير الإضاءة وستارة المسرح والديكور)
- ولعل الأشياء المهمة التي لابد أن تظهر هنا هي العلاقة بين تقطيع العرض والسرد، والطريقة التي يبني بها العرض السرد، والتضمينات المستنتجة من البناء.
- تحديد علاقة الممثل مع النص، الشخصية، الديكور، الإضاءة، الإزياء والمكياج
- علامة تعجب أو استفهام أو نقطة اي علامة التوقف الطويلة، هذه اضافة كونها علامات تجسد معنى كل حوار، فهي ايضا تساعد الممثل على ابراز معنى الجملة وعلى عملية التنفس في الشهيق والزفير.

تحديد علاقة الممثل مع الشخصية

هذه العلاقة من الضروري مراعاتها من قبل اي ممثل، فكيف يمكننا معرفة الممثلين الجيدين والممثلين المتمثلين اي ليسوا حرفيين؟ كيف نستطيع المقارنة ما بين الممثل الاكاديمي والممثل الفطري؟ وهل يجب على الممثل ان يكون اكاديميا ام ان هذا ليس بذا اهمية ان كانت موهبته هي موهبة فطرية؟

الجواب على مثل هذه التساؤلات يستطيع المثقف من الممثلين ان يجد اجوبة على هذا ومن خلال حرفيته التي يبدع من خلالها، ويتالق في جمالية التعبير عن معالم الشخصية التي يسخرها، بخلاف الممثل الذي يعتمد على موهبته الفطرية سيما وان كان تعامله مع مخرجا اميا يتعامل مع الممثلين من خلال اميته.

فعلية فحينما يرسم المؤلف اية شخصية من شخوص نصوصه يحاول تحديد هويتها وطرارها وتاريخها وثقافتها ونفسيته وعلاقاتها الاجتماعية، ولهذا فان نجاح اي نص لا يعتمد على جودة النص فقط بقدر ما يكون للممثل دورا بارزا واساسيا يلعب دورا مهما في نجاح عرضه المسرحي، وفي معظم الاحيان يعمل الممثل على تطوير بعض الشخصيات ومستجدات حواراتها، وهذا يتم بالاتفاق مع المؤلف واعلام المخرج بهذا التطوير، فلو تسائلنا عن مصدر هذا التالق للممثل وعن ثقافته في كيفية

المسرحية - نص مسرحي: تحليل نص "الكنز" لتوفيق الحكيم

إشكالية القراءة

المسرح نص وعرض، وهو أيضا علاقة اجتماعية، فهو لا يكتمل إلا بحضور المشاهدين، إنه، كأى نوع أدبي آخر، يسعى إلى تبليغ رسالة إلى المتلقي، تعرض وجهة نظر، أو نتيجة تأمل للواقع.

ومنذ الربع الثاني من القرن ٢٠ بدأت عملية تأليف نصوص مسرحية ذات بناء درامي متقن قابلة للقراءة والعرض معا، اهتماء بالنموذج الغربي ومزاوجة بين التأليف الدرامي والمضامين الواقعية والتراثية لربط ما هو عربي بما هو عالمي، فجمع كتاب المسرح بين التأليف النثري والشعري، وتتنوع المضامين بين السياسي والاجتماعي لمعالجة المشاكل الناجمة عن تطور المجتمع العربي. ومن مسرحيي هذه الفترة (ألفريد فرج، محمود تيمور، جورج أبيض، مراد السباعي، يوسف وهبي، عبد الوهاب أبو السعود، ونجيب حداد وأمين الريحاني..).

ويعتبر توفيق الحكيم أبرز رواد هذه المرحلة، إذ جمع إنتاجه بين المسرح الذهني والاجتماعي والسياسي واللامعقول. ولد سنة ١٨٩٨ في الإسكندرية، حصل على الإجازة في الحقوق، ثم سافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته القانونية، إلا أنه وُلِع بالفن والأدب. وبعد رجوعه إلى وطنه تقلب في عدة مناصب سرعان ما استقال منها ليتفرغ للكتابة في الأدب والصحافة حتى توفي سنة ١٩٨٧. وقد ترك مسرحيات منها:

- سليمان الحكيم
- أهل الكهف

- الملك أوديب ألف ليلة وليلتان...
- وروايات منها: عصفور من الشرق عودة الروح، وقصص منها: عدالة وفن. والنص قيد الدرس مأخوذ من مسرحية (الكنز). فما موضوع المسرحية ؟ وما الوسائل المعتمدة لتشخيصه ؟ وما رهانه ومقصدية من ذلك ؟

فرضية القراءة

العنوان خبر لمبتدأ محذوف. والتعريف يفيد هنا التعيين. وكأن الكاتب يقول (هذا هو الكنز الحقيقي). ويوحى الكنز بمعنيين : أحدهما مادي يتعلق بالمجوهرات والأحجار الكريمة..، والثاني معنوي يرتبط بالقيم الروحية والجمالية التي قد تتوفر في بعض النفوس الطيبة الجميلة. وملفوظ الأم في نهاية المشهد يرتبط بالدلالة المعنوية لمفهوم الكنز.

انطلاقاً من ملاحظة المشيرات الدالة السابقة نفترض أن موضوع النص هو الصراع بين القيم الروحية الجمالية والقيم المادية في العلاقة بين الناس. فإلى أي حد استحوذت هذه المسرحية على الرغبة الكامنة داخل نفوسنا حتى نسمع وترى ما يسرها أو يكشف عن أخطائها ؟ وما هي خصوصيات هذه المسرحية على مستوى الموضوع والبناء والأسلوب ؟

الفهم

يطرح النص قضية اجتماعية تتمثل في بناء العلاقات بين الناس وخاصة العلاقات الزوجية على المصالح المادية على حساب القيم الروحية النبيلة والجمالية الراقية..

فإذا كان الكنز بالنسبة للأب والأم والخطيب ينحصر في المال، فإنه بالنسبة لـ "مراد" و "درية" يتعلق بالإيمان بقيمة الفرد الإنسانية والروحية.

وقد عرض الكاتب هذه القضية من خلال مشهد يقوم على أربعة مفاصل هي :

حوار الأب والأم والخطيب حول ثروته ورغبته في خطبة " درية " .

ممانعة هذه الأخيرة وذهاب الأم في طلب درية واختلاق عذر لتبرير عدم رغبتها في الخطيب الثري.

دخول مراد إلى البيت تحت ذريعة إخراج كنز منه شريطة بقاء درية معه لأن الكنز سينفتح على عينيها بعد خروج الخطيب قلقا.

حوار مراد ودرية حول حقيقة مجيئه وإخبارها بمشاعره تجاهها، والكشف عن المعنى الحقيقي للكنز.

التحليل

جرد القوى الفاعلة

الأب : متوسط الحال طماع، يرغب في المال ولو بجواز ابنته معاكسة رغبتها، إنه رجل ساذج، أمي، جاهل ...

الأم : تشارك الأب في التهافت على المال، ولكنها ستلعب دورا في إقناع الأب بالإذعان لرغبة ابنتها في مراد.

درية : تتميز بروح سامية تبحث عن شريك حقيقي يشاركها تلك المعاني، لذا رفضت الارتباط بالخطيب الغني وقررت التعلق بمُراد المؤمن بما تؤمن به، يمكن اعتبارها الموضوع المرغوب فيه، فهي معادل رمزي للكنز.

الخادم : لعب دور الوسيط بالإخبار بمجيء مراد.

الخطيب : رجل ثري لا يؤمن إلا بالقيم المادية في الحياة. رمز الخداع والقيم المادية في الحياة.

مراد : لعب دور الساحر كذريعة للظفر بدرية التي رأى فيها مجسدة للمعاني الإنسانية السامية فقرر الارتباط بها ولو بالحيلة التي أعطت أكلها. وهو رمز للإنسان المثقف النبيل الذي يقدر القيم الروحية السامية في الحياة. نجح في إقناع أفراد الأسرة بوجهة نظره.

نلاحظ مطابقة الصفات النفسية للوضع الاجتماعي والقيم التي تؤمن بها كل شخصية، وهذا يبين مساهمة كل منهما، من خلال سماته تلك، في تحقيق البرنامج السردى لكل عامل.

البنية العاملية

جسدت درية دور العامل الموضوع الذي تجاذبته باقي العوامل الأخرى، ويمكن بيان علاقتها بباقي العوامل كالتالي :

العامل الأب : البنات وسيلة لتحقيق موضوع الاغتناء والارتقاء الاجتماعي.

العامل الأم : البنات بالنسبة لها أيضا وسيلة للاغتناء والارتقاء الاجتماعي.

العامل الخطيب : درية بالنسبة له موضوع لإشباع رغباته المادية.

العامل مراد : درية بالنسبة له موضوع لتحقيق إنسانيته في أبعادها الروحية، لذا اختلق وسيلة السحر للظفر بموضوعه.

تميزت البنية العلامية في هذا النص بالتنامي والتطور، ويمكن توضيح ذلك من خلال المراحل التالية :

بنية تباين الرغبات (التعارض) : وتتجلى في بداية المشهد، حيث تتعارض رغبة درية مع رغبة الخطيب.

بنية الصراع (العقدة) : حين بدأ الخلاف بين الأب والخطيب، والساحر من جهة ثانية حول استخراج الكنز.

تفسخ البنية (الحل) : محاورة مراد لدرية وكشفه لها عن حقيقة مجيئه وتغيير معنى الكنز في فهم الأب والأم.

القيم والأنساق الفكرية

القوى الفاعلة أبعادها الرمزية موقفها من الحياة قيمها بين المادي والمعنوي

الأب الجشع، رجل مادي.. مادي يؤمن بالقيم المادية في الحياة مادية

الخطيب انتهازى الحياة لهو ومتعة مادية

درية إنسانية تؤمن بسيادة القيم الروحية

إن تباين الرغبات وتصاعد الصراع يعود إلى تباين القيم والأنساق الفكرية التي تمثلها القوى الفاعلة. وفي نهاية المطاف تنتصر القيم الروحية والأخلاقية على القيم المادية. وهذا الصراع يمثل، نسقا اجتماعيا يضم هذه المتناقضات.

القيم الأكثر قوة وفاعلية وتعبيرا عن صوت المؤلف هي : القيم المعنوية التي تعترف بدور الإيمان بالعلاقة الروحية الرابطة بين الناس، وربما يعود اتخاذ المؤلف لهذا الموقف بسبب ما يتميز به المجتمع من انحلال خلقي وإيثار الناس للقيم المادية على حساب القيم الروحية.

وتُعتبر الحيلة عملا مشروعا لتبرير هدف إنساني يزِيل عائقا خلقيا قد يؤدي إلى تقسخ العلاقات الإنسانية، وإحلال محلة انبناء هذه العلاقة على أسس نبيلة وقيم روحية سامية.

الصراع الدرامي

من مظاهر الصراع بين مختلف القوى الفاعلة الصراع النفسي (كتمان المشاعر الطيبة بين مراد ودريّة، والتي من أجلها تم نسج الحيلة للظفر بالموضوع) والاجتماعي (التحايّل للحصول على الثروة والاغتناء) والفكري (منظومة القيم المتباينة بين أفراد المجتمع الواحد). والنتيجة هي انتصار القيم الإنسانية السامية كسبيل وحيد لخلق التوازن في العلاقات الاجتماعية.

الحوار

ينقل الكاتب أقوال الشخصيات بشكل موضوعي (أو على الأقل يوهمنا بذلك)، فقد أفسح المجال لصوت الشخصية مباشرة لتعبر عن دواخلها ومواقفها ووضعياتها من

خلال أحداث ملفوظة، إننا أمام خطاب معروض، يظهر الخيالي فيه في صورة الواقعي.

وما يلفت النظر أن الكاتب ينقل كلام الشخصيات كما هو دون إضفاء تلوينات دلالية أو شحنات انفعالية عليه، ويتبع سبلا استدلالية متنوعة (تقديم الحجج والبراهين والأمثلة والفرضيات وأساليب الامتناع وصيغ التوكيد وشروط الصدق ...)، ليصل إلى نتيجة مفادها تطابق وجهتي نظر درية ومراد.

نظرا لخاصية الصراع المميزة للحوار جاءت سمات وملفوظات الشخصيتين متباينة ؛ واتسم حوار القوى الفاعلة بسمات متنوعة، نبينها كالتالي :

الحوار الجدي : " ماذا جرى لها ؟ ذهبت تُحضر منديلها ولم تعد ؟ " .

الحوار الساخر : الخطيب : " إذا كانت حضرتك تستطيع أن ترى المال المخبوء في الحيطان؛ فهل تستطيع أن ترى المال المخبوء في جيبتي؟" - مراد : " عيني لا ترى نقودا ولكنها ترى كنوزا." - الخطيب : " ابدأ بفحصي يا حضرة الأخصائي.. من يدري ... ربما بقدرة قادر ينفتح علي الكنز ؟ " .

الحوار الهزلي : الخطيب : " من ذا يرفض الفُرجة على " شمehروش " بالمجان ؟ " .

الحوار المتسلط : الأب : " حضرته يذهب إلى داهية لا تُرجعه.." .

الحوار الماكر المتحايل : " مشاغل البيت ... مسكينة ... إنها نشيطة أكثر من اللازم ... لا تريد أن تترك للخدم أبسط الأمور .. " .

وردت بعض العبارات العامة في بعض الحوارات، مثل " أبا العز بك "، " زفت " .

البرهنة والحجاج

إذا كان النص المسرحي يعتمد على الحوار لتبليغ رسالته وتجسيد جماليته، فإن سمة البرهنة والحجاج تعتبر بارزة في الكتابة المسرحية، باعتبارها ترمي إلى إثارة الانفعال المشترك لدى المتلقي، ثم إنها تسعى إلى تحقيق نوع من التواصل بين الكاتب والمخرج والممثل والقارئ والمتفرج ؛ وقد دافعت كل قوة فاعلة عن موقفها بالحجة والبرهان :

حجة الخطيب على صحة وجهة نظره: ” وهذا طبعا ليس بكثير على صاحب ثروة تُقدر الآن، كما تعلمون، بستين ألف جُنيه؟“.

حجة مراد على صحة وجهة نظره : ” هذه الروح المضيئة ... “.

حجة درية على صحة وجهة نظرها : ” أبي يجب أولا أن نتفق على معنى الكنز ” ماذا تقصد بالكنز ؟.

ويبدو أن حجج مراد ودرية هي الأكثر إقناعا بموقفهما ؛ لأنها أنهت القصة بتغيير موقف الأب والأم معا. وإذا كان حجم الحوارات متفاوتا طولا وقصرا في النص، فإن ذلك يُعزى إلى تباين وضعية كل من الشخصيات وموقفه من الآخر. أما الأسلوب الحوارى فتلعب فيه الجمل الاستخبارية دورا حاسما في تبني موقف مختلف القضايا المستهدفة.

وتتميز لغة الحجاج بأفعال كلامية متنوعة لتحقيق هدف معين :

الاستفهام للاستئذان والتفويض: درية : ”... أسمح لي أن أناذك باسمك المجرى ؟ “.

النهي للردع : درية : ” لا تجعل للمال كل هذه القيمة ”.

الخبر للسخرية : درية : ” لن أعتقد ذلك ... الدجال رجل صاحب براعة ولكنه ليس صاحب إيمان .. “.

ولعل الهدف من توظيف أفعال الكلام هو تنويع المقامات لتصعيد الفعل الدرامي، فمعظم الجمل إستفهامية، تسعى إلى تبئير مختلف القضايا المستهدفة. وهناك حفاظ على الصيغ التعبيرية الانفعالية (كالريية، والسخرية، والتساؤل، والتعجب) الواردة في الخطاب المنقول للإيهام بحقيقته المفترضة، وبضوابط التبادل اللفظي الذي يجري في الكلام. وقد يكون من بين دلالاته أنه يعطي لوجود المتكلم والشخصية في النص كينونة تخيلية توحى بالامتلاء والاستمرار.

الأسلوب / التركيب

يوحي توزيع السطور على الصفحات من خلال العارضة التي تميز استهلال الكلام بأن الجمل في النص مستقلة بذاتها عما يسبقها ؛ فإذا فحصنا تركيب هذه الجمل الحوارية، وجدناها تتضمن ضمائر، وأدوات، وكلمات متكررة، وروابط تصلها بالجمل المحيطة بها، مما يضيفي على النص خاصية والاتساق والانسجام.

تفاعل الزمن والمكان

لا شك أن دلالة الأمكنة لا تتحقق إلا بعلاقتها بعنصر الزمن، وقد جرت الأحداث في لحظة زمنية محددة هي زمن الخطبة، وتتطور الأحداث تصاعديا حتى النهاية.

ويبدو أن التفاعل بين الزمان والمكان في هذه المسرحية قد ولد صورة متناقضة للقوى الفاعلة، فلكل واحدة منها مفهومها الخاص للكنز..

البيت فضاء يعكس صراع القيم والمصالح بين الناس؛ فهو مجال مغلق يُفترض أنه يضيق بتباين المواقف والمصالح وأخرى بصراعها، لذلك كان بؤرة لتذويب الخلاف بين وجهات النظر حول مفهوم الكنز. وقد تحقق ذلك بعد خروج الخطيب من البيت ...

الزمن الواقعي والزمن النفسي: الأول صيغ نحويا بصيغة المضارع الدال على تحقق الفعل في الزمن الحاضر للإيهام بواقعية ما يحدث، والثاني يعمق وعي القارئ بالأحوال الشعورية للشخص، وأثر ذلك في القوى الفاعلة ودورها في تطور الأحداث نحو نهايتها، وتحقيق مغزاها..

الخطاطة السردية

تتنظم أحداث المسرحية وفق خطاطة سردية محكمة، نوضحها من خلال الجدول التالي :

وضعية البداية (العرض) الاستهلال بالمشهد والتعريف بمجال الديكور وبعض الشخصيات ووضعيتها، وتباين الرغبات.

العنصر المخل رفض درية الارتباط بالخطيب ومجالسته.

وضعية الوسط (العقدة) مجيء مراد متقمصا دور الساحر الذي يدعي أن في البيت كنزا..

عنصر الانفراج اختيار مراد لدرية لينفتح عليها الكنز والاختلاء بها للتعبير عن إعجابه بها، وخروج الخطيب من البيت.

وضعية النهاية (الحل) ارتباط درية بمراد على أساس من تطابق مفهوم الكنز لديهما.

البعد الوظيفي لوضعيتي البداية والنهاية، وأثرهما الجمالي في المتلقي يتجلى في كون الكاتب أقحمنا مباشرة في قلب الحدث، وأجبرنا على تتبع سيرورته ليقنعنا بقبول موقف من الارتباطات الاجتماعية بين الرجل والمرأة المبنية على الإكراه بدافع الجشع والطمع في المال على حساب القيم الإنسانية.. ومن الناحية الجمالية، فهو يحدد لنا، كمتلقين، أفق انتظار يسمح لنا بوضع فرضيات للقراءة من خلال وضعية البداية، (تحديد نوع النص واتجاهه الأدبي، وطبيعة كتابته (الإيهام بالواقع وخلق تشابه بين عالم النص وعالم الواقع) والتعرف على الوضعية الأولى للشخص، مروراً بإدراك العنصر المخل والعقدة وعنصر الانفراج / النهاية التي تتعلق وظيفتها بالدفع بنا إلى تأويل الفعل المحتمل، وتعزيز الأفق أو خرقه.

الإرشادات المسرحية

يعتمد المسرح أنساقاً لغوية موازية، وهذه الإرشادات سرد قصير يؤثث الكاتب به فضاء المسرحية، وله أهمية كبيرة وأثر بالغ على متلقي النص المسرحي يتجلى في ترجمة الانفعالات والروابط الوجدانية بين الممثل والجمهور، وإغناء الإرسالية وضمان استمرار التواصل وموضعة الحدث في ظرفية معينة، وتقديم معلومات عن

الشخص والفضاء والزمان، ووصف وضعياتها وحركاتها ونبرات الصوت والكلام.. ومن هذه الإرشادات:

ما يدل منها على المخرج : " يشير إلى الفئان الرابع "، " تنهض وتخرج من القاعة ".

ما يدل منها على الممثل : " الحوار بين الشخصيات ".

ما يدل منها على الديكور : " البيت "، " رجل بالباب ".

ما يدل منها على المتفرج : " ينهض على قدميه "، " باحترام " ومثل هذه العبارات تتعلق بالتحديد الدرامي للفعل ؛ لأن المسرحية تكتب أساسا لتؤدى على خشبة المسرح.

ما يدل منها على القارئ : " التقديم للنص بالإشارة إلى مشهد يمثل صاحب البيت.."، إضافة إلى شكل الكتابة، وتوزيع السواد على البياض.

وقد تتضمن إرشادات وتوجيهات عن الإنارة وطبيعة الديكور ومزاج الشخصية.. وهي أمور يمكن للمخرج أن يستأنس بها لإخراج النص من القوة إلى الفعل.

التركيب التقويم

ينتمي النص إلى مسرح المجتمع بعرضه القيم والأنساق الفكرية المتحكمة في سلوك الشخصيات وومواقفها المتأرجحة بين آلامية المرتبهة إلى اللهو والمتعة والمصلحة، والروحية ذات النزوع الإنساني المثالي، ولعل المؤلف يعالج ما يسود المجتمع من نقش للقيم المادية على حساب القيم الروحية. ويتجلى أيضا في

الصراع الدرامي في بعده الاجتماعي والفكري، حيث يصور الكاتب واقع أسرة
مصرية (التحايل للحصول على الثروة والاعتناء) ومنظومة القيم المتباينة بين
أفراد المجتمع الواحد. وتُعتبر الحيلة عملاً مشروعاً لتبرير هدف إنساني يزيل عائقاً
خلقياً قد يؤدي إلى تفسخ العلاقات الإنسانية، ويحل محله أساس صحيحاً. وقد
وظف الكاتب الكنز في بعد رمزي جسده " درية "، هو أن القيم الإنسانية السامية
هي الكنز الذي يجب أن تتوق إليه النفوس.

تقوم المسرحية على مقومات فنية تتميز بها موضوعاً وبناءً وأسلوباً.. منها: الحوار،
الصراع والتصعيد الدرامي.

ومكونات المسرحية (شخص، زمان، مكان، ديكور ..) تشخص لغوياً لتشكل
المادة الخام للعرض المسرحي، ومن ثم تحظى بوجود مزدوج يسبق العرض
ويصاحبه.

يعبر النص، من خلال أدواته الفنية، عن قضايا يغذيها الصراع النفسي
والاجتماعي والفكري بين نماذج أو قوى اجتماعية أو نفسية أو فكرية تحكمها علاقة
التوافق والتضاد، ذلك أن ما يضيفي الشرعية على الكتابة الدرامية هو تصاعد حدة
الصراع بين النقااض (الوحدة)، وبذلك نتيقن من الفرضية والتي تتعلق بإيثار القيم
الروحية والجمالية على القيم المادية في العلاقات بين الناس.

عناصر تأليف النص المسرحي

يتكون النص المسرحي من مجموعة من العناصر التي تتضافر معاً منتجة
النص المسرحي إذ أن كل عنصر من تلك العناصر يساهم بقدر معين في تشكيل
النص المسرحي، وعند التعرض إلى النص المسرحي بالدراسة لا يمكن الاعتماد
على عنصر من تلك العناصر دون الآخر ولكن ما نقوم به من تقسيم النص

المسرحى إلى عناصر بهدف تسهيل عملية دراسة مكونات النص المسرحى ولكن عند التعامل معه لابد أن يُنظر له كعمل فنى متكامل.

وقبل أن نبدأ حديثنا عن النص المسرحى وعناصره علينا أولاً أن نتعرض إلى التأليف المسرحى وأهمية دوره فى إنتاج العمل المسرحى المتكامل ومنه نتعرف على المؤلف المسرحى وسماته ثم نصل بعد ذلك إلى العناصر التى يعتمد عليها النص المسرحى فى تكوينه.

التأليف المسرحى وسمات المؤلف المسرحى

" عند النظر إلى التأليف المسرحى كعنصر من عناصر العرض المسرحى نجد أن ذلك العنصر فى حقيقة الأمر مركب إذ يتكون من عناصر أخرى تلك العناصر تتراكب مع بعضها من أجل إنتاج عنصر التأليف المسرحى المتمثل فى إنتاج النص المسرحى وخروجه إلى حيز الوجود. كما أن ذلك العنصر يتصل فى بادئ الأمر بكاتبه الذى يجب أن يكون له صفات خاصة حتى يطلق عليه مؤلف مسرحى وليس مؤلف فى المطلق. فعند الحديث عن المؤلف المسرحى ودوره فى صياغة العملية الفنية المتمثلة فى العرض المسرحى نجد أنه لابد أن يتوافر فيه مجموعة من السمات حتى يكون لديه القدرة على كتابة نص مسرحى إذ أنه فى البداية لابد وأن يكون ملهم بحرفيات الكتابة المسرحية وإلى جانب ذلك قدرته على التعبير عن المضمون الذى يريد توصيله من خلال نصه المسرحى كما أنه لابد أن يوازن بين الشكل والمضمون للنص دون أن يطغى أحدهما على الآخر لكى يخرجنا فى كل متناغم.

ولكى يتمكن المؤلف المسرحى من أدواته عليه قراءة واستيعاب أكبر قدر ممكن من النصوص السابقة على مر العصور بل وأن يعيش العديد من التجارب المسرحية حتى يتشبع بحياة المسرح وروحه وهذا يؤدي إلى إتقال خبراته الفنية وتكوين شخصيته التى لابد وأن يثقلها بالدراسات الأكاديمية فى مجال المسرح إلى جانب الموهبة الموجودة لديه وبهذا يكون قادراً على التعبير عن أفكاره بشكل مكتوب يتوافر فيه شروط النص المسرحى الجيد.

و من خلال اكتسابه الخبرات السابقة ستؤدى إلى اتساع مداركه وظهور العديد من الأفكار التى يحاول التعبير عنها وبهذا يستطيع التعبير عن رؤيته للقضية التى يتناولها سواء سياسية أو اقتصادية أو فكرية أو اجتماعية أو إنسانية من خلال توظيفه لعناصر العمل الفنى التى تحدد غاية العمل المسرحى وإلى جانب ذلك عليه أن يكون قادراً على تحديد نوعية التأثير المراد بثه فى الجمهور فالنص المسرحى عادة ما يكون اللبنة الأولى أو المؤشر الاولى الذى يحدد نوعية العرض المسرحى وشكله الذى سيتابعه الجمهور المستهدف من عمله لى يستطيع تحقيق الهدف المرجو من العرض المسرحى .

والوصول إلى الهدف يكون له وسائل مختلفة لبلوغه بالشكل النهائى للعرض ،لكن يظل الهدف ثابت لا يتغير والذى يجب أن يكون المؤلف على درجة كاملة من الوعى به. وتتبع أهمية عنصر التأليف المسرحى من خلال أنه لا يمكن أن تبدأ عناصر العرض المسرحى عملها قبل عنصر التأليف فالانتهاء من كتابة النص بمثابة إشارة البدء لعناصر العرض الأخرى من إخراج وتمثيل وديكور

وإضاءة.. وغيرها من العناصر التى تُبنى على ما يوجد فى النص المسرحى من معانى وأهداف مراد تحقيقها.

لذا فعنصر التأليف المسرحى هو أكثر العناصر استقراراً وثباتاً ذلك لأن أساليب الإخراج والتمثيل والتصميم تختلف باختلاف العصور والبلاد بل وتوجهات القائمين عليها. وتتأثر أساليب التأليف المسرحى وأنواعه طبقاً لهدف الكاتب ومفهومه لمضمون ومعالجة مادته. إلى جانب ذلك هناك حتميات درامية لا يمكن تجاهلها فى توصيل الخطاب الذى تحمله المسرحية لكى تثير الانتباه وتسيطر على مشاعر المشاهد كما تخاطب عقله. وإذا كانت وحدة الهدف مطلوبة فى كل نص مسرحى فإنها ليست الهدف الوحيد لأنها لابد أن تتبلور من خلال الأدوات الفنية والأساليب الدرامية التى بدونها لا يصبح هناك نص مسرحى على الإطلاق.

كما يجب أن يمتلك الكاتب مضمون نصه فالمضمون يتشكل طبقاً لأسلوب معالجته الدرامية إذ يختار نوع المضمون كوميدى أم تراجيدى أم مزج بينهما لأن الحدود بين هذه الأنواع الدرامية ليست فاصلة. كما يجب أن يتسق الشكل مع المضمون فهناك الكاتب الذى يخضع مضمونه الفكرى لحتميات الإتساق الدرامى والشكل الفنى فى حين آخر يلح عليه المضمون إلحاحاً قد يجعل مسرحيته مجرد أداة عابرة لتوصيل مضمونه فالمضمون يتشكل طبقاً للمعالجة الدرامية التى تصهره فى بوتقتها وتقدمه للجمهور فى قالب متماسك جيد كأنه يراه لأول مرة وبالتالي فليس هناك مضمون أو فكر أو موضوع مطلق أو مجرد أو مستقل بذاته ذلك لأنه يستحيل الفصل بين المضمون الفكرى والشكل الفنى فى العمل المسرحى الناضج فالتوازن والتفاعل الدرامى بين الفكر والفن ضرورة منطقية

وجمالية ملحة . ولكى يستطيع المؤلف تحقيق ذلك عليه أن يكون ذو ثقافة عالية وقدرة على رصد القضايا والمشكلات بل وتحليلها واختيار الزاوية التى يتناولها منها لى تعبر عن رؤيته للقضية من خلال أعماله الفنية.

ففى التأليف المسرحى واختيار موضوعاته معايير عامة ثابتة تتصل بتمكن المؤلف من أدوات الحرفة الكتابية وخبراته ودراساته ؛ ولكن هناك معيار متغير قائم على كيفية توظيف الثوابت السابقة فى التعبير عن الفكرة التى يريد إثارتها لأن الفنان لا يوجد فى المطلق ولكن هناك مؤثرات ثقافية وبيئية وأيديولوجية إلى جانب روح العصر الذى يعيش فيه. إذ تؤثر كل تلك العوامل فى كيفية تمثيل عناصر التكثيف والبلورة وتدفق السياق فى عفوية وحيوية تساعد كل القائمين على العرض المسرحى فى الإنطلاق والإبداع بقدر طاقاتهم.

كما أنه هناك فرق بين الحياة الواقعية والأحداث المقدمة على خشبة المسرح فعلى المؤلف أن يعى ذلك الاختلاف ويكون قادر على تناوله من خلال وعيه لنوعية الزمن المسرحى الذى يختلف عن الزمن الواقعى إذ أنه يجب أن يكون مُلم بأبعاد الزمن ومستوياته المسرحية وكذلك قادراً على بلورة وتكثيف أحداثه حتى تأتى مسرحيته بالشحنة الفنية والفكرية المنشودة فى حدود زمن معين لا يقيد بها؛ بل تتطلق فيه بكل أبعادها ودلالاتها إلى عقل المشاهد ووجدانه ولا يتأتى الإحساس بالوحدة العضوية إلا من خلال توليد الأحداث من بعضها البعض والتى يُصبح سلوك الشخصيات فيها منطقياً وحتمياً . كما يُحتم على الكاتب المسرحى أيضاً أن يكون واعياً ومتمكناً من كل الأساليب والحيل الدرامية التى تمنحه القدرة فى السيطرة على مشاعر المشاهد وأفكاره بقدر الإمكان فلا بد أن يكون قادراً على شحن

اللغة المستخدمة بالحيوية وطاقات تعبيرية لا تتأتى لها فى الحياة اليومية رغم أنها نفس اللغة " .

وبعد تلك الإطالة على أهمية عنصر التأليف المسرحى وسمات مؤلفه التى تؤثر فى بناء النص المسرحى نقوم الآن بتناول العناصر التى يتكون منها النص المسرحى. إذ تُقسم عناصر النص المسرحى إلى:

أ - الفكرة الرئيسية (التيمة).

ب - الشخصية.

ت - الحكمة.

ث - الحوار.

ج - الصراع.

ح - الإيقاع.

وفيما يلي نورد شرح لكل عنصر.....

أ- الثيمة أو الفكرة الرئيسية :

" من المستحسن تعريب الكلمة الأجنبية والإحتفاظ بكلمة "فكرة" لكلمة Thought idea كما أن كثيراً من المثقفين في البلدان العربية يتداولون اللفظة علي صورتها الدخيلة. الثيمة هي " الفكرة الرئيسية التي تتغلغل في هيكل العمل الفني كالدّم إنها موضوعه .والثيمة الدرامية هي المفهوم المجرد الذي يحاول المؤلف تجسيده من خلال تمثيله في شخصيات لها أقوال وأحداث

فالثيمة هنا تعنى الفكرة أو القضية أو المشكلة التي يقوم المؤلف بطرحها من خلال النص المسرحي الذي يقدمه ويقوم عليها العمل بأكمله فالفكرة هي اللبنة الأولى والأساسية في بناء أى نص درامى عامة . لذا فاختيار الفكرة من أهم وأول عناصر كتابة النص المسرحي وذلك لأنه لو لم يكن هناك قضية ما تشغل المؤلف يحاول طرحها من خلال النص المسرحي لما كان هناك نص مسرحي فالفكرة محور إرتكاز أى نص مسرحي.

ولا بد أن تكون تلك الفكرة

- واضحة ومحددة الأبعاد لدى المؤلف لكي يستطيع التعبير عنها من خلال الشخصوس المسرحية التي يُحملها الرسالة التي يود توجيهها إلى الجمهور بشكل غير مباشر من خلال قالب درامى يعتمد على بناء فنى محدد.
- وأياً كان نوع الفكرة لابد وأن يكون مؤلف النص مُلم بجميع جوانبها وأبعادها وتقريعاتها كي يستطيع الجمهور إستيعاب ما يُحمّله المؤلف للنص

المسرحى من خطاب موجه للجمهور يعبر عن رؤيته تجاه الموضوع أو
الفكرة المثارة فى النص المسرحى.

ب - الشخصية :

أولاً: التعريف اللغوى للشخصية وتاريخ المصطلح:

" إن لفظة (Persona) والتي تعني في ترجمتها اللاتينية القديمة "القناع
والتي اشتقت منها الألفاظ التي تدل علي الشخصية في اللغات الأوروبية
كالأسبانية (Personaje) وفي الفرنسية (Personnalité) والتي تعني في
الإنجليزية (Personality) منذ استخدامها الأول في المسرح وهي تقتقر إلي
المعني المحدد بين مصطلحات المسرح فهي تعنى : الشخصية الدرامية، الممثل،
الدور .

واستخدمت هذه اللفظة قديماً بمعني القناع عند الممثلين اليونانيين
والرومانين حينما استخدموه في عروضهم المسرحية لتحديد طبيعة الدور الذي
يقومون به، كوميدي، تراجيدي، ساتيري، إضافة إلي المكانة الإجتماعية وبيان
حالات الشخصية العاطفية والعقلية المختلفة "

" يعرف د. إبراهيم حمادة

فى كتابه معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية الشخصية (character/
dramatis personae) بأنها " الواحد من الذين يؤدون الأحداث الدرامية فى
المسرحية المكتوبة أو على المسرح فى صورة ممثلين . وكما قد تكون هناك

شخصية معنوية تتحرك مع الأحداث ولا تظهر فوق خشبة التمثيل فقد يكون هناك أيضاً رمز مجسد يلعب دوراً فى المسرحية كمنزل أو بستان أو بلدة أو نحو ذلك. فالشخصية إذن هى مصدر الحبكة التى يمكن أن تتطور من خلال الأفعال والأقوال التى تصدرها الشخصية " .

نصل مما سبق إلى أن الشخصية (الشخصيات) تُعد بمثابة الوسيط الذى يُحمل بالمضمون الفكرى الذى يعبر عن رؤية المؤلف فى القضية التى يتناولها من خلال النص المسرحى الذى يكتبه ، إذ أنه من خلال تصويره ورسمه للشخصيات يقوم بتحميلها بالخطاب العام للنص المسرحى من خلال كيفية طرح شكل الشخصية وطبيعتها ودورها فى شبكة العلاقات بينها وبين الشخصيات الأخرى فى النص ودورها فى تحريك الحدث وتطوره وتبعاً لنوع الشخصية محورية أم ثانوية ..الخ. إذ يعبر المؤلف بشكل غير مباشر عن فكرته وخطابه الذى ينسجه داخل الحدث الدرامى للمسرحية من خلال الحوارات التى تدور بين الشخصيات على خشبة المسرح والمكتوبة على الورق فى النص المسرحى. وهنا نجد أن الشخصية المسرحية يوجد لها العديد من الأنواع.

" ثالثاً: أنواع الشخصيات تبعاً لمجالات تحركها :

- شخصية رئيسية
- شخصية ثانوية
- شخصية نمطية "

رابعاً: أبعاد الشخصية

" تتكون الشخصية الدرامية من ثلاث أبعاد هي:

١- بعد فسيولوجي (مادى أو عضوى).

٢- بعد سوسيولوجى (اجتماعى).

٣- بعد سيكولوجى (نفسى).

١ - البعد الفسيولوجى (المادى أو العضوى)

يتصل بتركيب جسم الشخصية ذكر أو أنثى ، العمر ، الطول ، لون الجلد والشعر والعينين وما إلي ذلك من عناصر تكوين هذا البعد المادي للشخصية. فهذا البعد يعطي لنظرة الشخصية في الحياة لوناً معيناً عن غيرها من الشخصيات ويؤثر فيها تأثيراً مباشراً ... فالإنسان ذو الذراع الواحد لابد أن تكون نظرته للحياة مختلفة تماماً عن نظرة الإنسان السليم البنية وكل عنصر من هذه العناصر يضع فروقاً بين شخصية وأخرى ويحدد ملامح شخصية عن أخرى ويعتبر هذا البعد أوضح الأبعاد الثلاثة في الشخصية لأنه يشكل التكوين الرئيسي لها.

٢ - البعد السوسيولوجى (الاجتماعى)

هو تحديد نوعية التعليم ، الديانة ، العمل ، الطبقة ، الجنسية .. الخ. ولابد أن يعتني به المؤلف جيداً حتي يضع يده علي جزء هام من مكونات الشخصية فتحدد

نوعية التعليم الذي يتلقاه الفرد وديانته والطبقة التي ينتمي إليها سواء راقية أو متوسطة أو كادحة ونوعية العمل الذي يقوم به ومكانته في المجتمع كل تلك المستويات تُعد فروقاً جوهرية بين شخص وآخر .

٣ - البعد السيكلوجي (النفسي)

هو ثمرة البعدين السابقين فهو الذي يكون مزاج وميول الشخصية ومركبات النقص فيها ولذلك هو الذي يتم الكيان الجسماني والاجتماعي ويحدد المعايير الأخلاقية والحياة الجنسية للشخصية وأهدافها في الحياة وقدرتها على الابتكار والخلق والتجديد.

ولابد من تضافر هذه العناصر معاً لتكوين الهيكل للشخصية حتى تظهر كوحدة واحدة مجسدة في العمل الدرامي. كما أن الشخصية المسرحية لابد أن تتغير باستمرار لأنه من المحال أن تظل كما رسمها الكاتب من البداية حتى النهاية. وأي مسرحية جيدة تتطور شخصياتها تطور دائماً واضح (مثل مسرحيات هاملت، بيت الدمية) فكل شخصية يصورها المؤلف لابد أن تشتمل في داخلها على بذور تطوراتها

" ولقد عرف "أرسطو" الشخصية في كتابه " فن الشعر " بأنها الجزء الثاني التالي لعنصر الحبكة ضمن الأجزاء الستة المكونة للتراجيديا وهذه الأجزاء هي الحبكة والشخصية واللغة والفكر والمرئيات المسرحية والغناء ، حيث يري "أرسطو" أن الحبكة والشخصية وجهان لعملة واحدة فلا حبكة بلا شخصية ولا شخصية بلا حبكة. وكذلك يربط "أرسطو" بين اللغة بصفاتها الجزء الثالث المكون للتراجيديا

والشخصية فاللغة هي العنصر الذي يعبر عن أفكار الشخصيات من خلال الكلمات. أما الفكر بصفته الجزء الرابع المكون للتراجيديا فيربطه "أرسطو" أيضاً بالشخصية ويعني به القدرة علي قول ما يمكن قوله أو القول المناسب في الظرف المناسب المتاح.

ويضع "أرسطو" مواصفات للشخصية :

- ١- الصلاحية الدرامية : لابد أن تكون الشخصية صالحة للقيام بوظيفتها الدرامية بحيث تتسق طبيعتها وفكرها وسلوكها مع مجري الأحداث.
- ٢- الموائمة أو الاتساق النمطي: فيقصد به "أرسطو" أن تصدر عن الشخصية الكلمات والحركات والإيماءات التي تتمشي مع طبيعة الشخصية وكيانها وتربيتها وفكرها ... فالشخصية لا تتطق إلا بما تعرفه ولا تتحرك إلا من خلال الدوافع الذاتية المرتبطة بآمالها وآلامها وطموحاتها وإحباطاتها.
- ٣- الصدق الواقعي : يقصد به "أرسطو" ألا تشذ الشخصية عن أنماط الحياة الطبيعية بحيث تتشابه معها وتتبع منها حتي تمتلك خاصية الصدق الواقعي وبالتالي القدرة علي الإقناع بوجودها الطبيعي غير المفتعل.
- ١- ثبات الكيان: فيقصد به "أرسطو" الشخصية التراجيدية علي وجه التحديد فهي تملك من الثبات ما يجعلها صامدة في وجه التغيرات المفاجئة التي لابد أن تتعرض لها " .

الشخصية :

نحكم على الشخصية مما تحققه ، أو نقوم به من فعل . ويجب أن يكون الفعل بارزاً بقوة في النص المسرحي . والشخصيات هي التي تقوم بالفعل المسرحي ، حيث أن المسرحية هي تمثيل لفعل مسرحي وليس لحكي . والفعل المسرحي يشمل كافة التحولات التي تطرأ على العناصر المسرحية ، مثل الشخصيات ، والزمان ، والمكان . والفعل المسرحي هو الذي يسمح بالمرور من الحالة الافتتاحية إلى الحالة النهائية . وعلامات تحديد الشخصية تتمثل في العلامات السينوغرافية ، وهي مرئية كالقوام والأزياء ... إضافة إلى العلامات الصوتية أي ما وراء أقوال الشخصيات كالموسيقى، و الصوت .

على الرغم من اجماع أغلب النقاد والكتاب على ان تأثير الشخيص المسرحي يتأتى دائما مما تفعله الشخصية نفسها في سياق الفعل والخطاب الدرامي ،فاننا لانستطيع ان نغفل اهمية العناصر او الوسائل الأخرى في تأثير الشخصية سواء كان تأثيرا فرديا او تأثيرا نمطيا لأننا نستطيع أن نرى من خلال المقومات والأبعاد المختلفة للشخصية المسرحية ونتحقق من أنسجامها ، ودلالات الدوافع التي تحركها في ما يجري من أفعال وتصرفات ،وما ينتج عن ذلك من صراعات او خلافات بينها وبين الشخصيات الأخرى ،ويمكن تحديد عناصر ومقومات وتأثيرات الشخصية المسرحية بمراجعة النصوص المسرحية العالمية منها والعربية وأعتمادا على بعض المصادر التي درست الشخصية المسرحية وحددت ملامحها الأساسية كمقومات الشخصية وأبعادها وعناصرها وساتناول عناصر الشخصية ويمكن تحديدها بالعناصر الأساسية والعناصر الثانوية ..

فالعناصر الأساسية في عملية التشخيص هو (التشخيص بالفعل) وهو التشخيص المائل بالفعل الذي تقوم به الشخصية من خلال تصرفاتها وسلوكها وحركتها ومواقفها في الأزمات وردود الأفعال ، وخارج الأزمات لأن جوهر الدراما هو تمثيل فعل ما ، فإن هذا العنصر هو من أبرز عناصر التشخيص في الخطاب المسرحي الدرامي ، وعلية لابد من توافر صلة معقولة بين الشخصية والفعل ، ولعل افضل وسيلة لمعالجة مشكلة العلاقة بينهما هي وسيلة الدوافع التي تحتم على الكاتب المسرحي الناجح والمبدع ، ان يأتي الفعل في ضوء وطبائع الشخصية ورغباتها ومشاعرها وغرائزها وقواها العقلية والتفكيرية ومن اشهر عناصر التشخيص بالفعل في المسرح العالمي ، تشخيص الكاتب المسرحي العالمي وليم شكسبير لشخصية ياغو في مسرحية عطيل ، وماكبث ، والملك لير ، وكريولانس ، وهاملت .

وهناك عنصر اساسي آخر في عملية التشخيص وهو (التشخيص بالفكر) . وهو عنصر أساسي في الكشف عن الشخصية من خلال أفكارها وأطلاعنا على أدق اسرارها ومسالكها العقلية ، ورؤيتها للعالم من خلال مواجهتها لجميع المواقف والتحديات ولأزمات ودخولها في نقاشات مع الشخصيات الأخرى ويبرز هذا العنصر التشخيصي الفكري في المسرحيات الفلسفية والمسرحيات الكلاسيكية ، ومسرحيات وليم شكسبير .

وأما العناصر الثانوية التي تساهم في عملية التشخيص هي (التشخيص بالرأي ، والتشخيص بالمظهر ، والتشخيص بالكلام ، والتشخيص بالمونولوج) .

فالتشخيص بالرأي هو عنصر ثانوي يحاول أمادة اللثام عن الشخصية من خلال ما طرحه الشخصيات الأخرى عنها من آراء وأنطباعات وملاحظات ووصف لطبائعها وأبعادها النفسية والاجتماعية والطبيعية والفكرية وقد أكد الناقد مارتن أسلن ان:

(هذا النوع من التشخيص المنقول لايجدي نفعا ،بل انه من اكثر الأخطاء تكرارا التي يفتترفها كتاب المسرح الطموحون ،وغير المجريين).

وأما (التشخيص بالمظهر) وهوالعنصر الثانوي الذي يعرفنا بمظهر الشخصية ،الشكل والبنية والقوام ، ويوفر لنا معلومات كثيرة لفهمها وتحليل مزاجها وطبيعتها ومكانتها الاجتماعية .

واما عنصر (التشخيص بالكلام) وهو عنصر ثاني يساهم في بناء عملية التشخيص المسرحي من خلال الكشف عن بعض جوانب الشخصية من خلال الصوت (عمقه ،ومداه ،وحجمه ،واتساعه)الذي يميزها عن غيرها من الشخصيات ،فضلا عما يقوله هذا الصوت (وترتبط هذه في التشخيص ارتباطا وثيقا بالوصف الجسماني ،فطبيعة الصوت ،ونوع الكلام الذي تنطق به الشخصية يوحيان لنا بالصفات التي تتحلّى بها الشخصية من ذكاء او بلادة ،او رقة في الأحساس او تبلد فيه ،اوسعة في الخيال ،اوضيق فيه)

واما العنصر الثانوي (التشخيص بالمونولوج) هو العنصر الثانوي الذي يتيح للشخصية ان تفصح عن دخيلة نفسها لتكشف عن مشاعرها الباطنية ، وافكارها وعواطفها ،وكانها تفكر بصوت مسموع ، ويلجا أغلب الكتاب المسرحيين الى هذا

العنصر في التشخيص حينما تجد الشخصية نفسها تحت وطأة انفعال او ازمة
عنيفة تسيطر على فكرها ووجدانها الى موقف حافل بالصراعات والأحداث والتي
يجب ان يطلع عليها المتلقي ،ومن اشهر المونولوجات
مونولوج هامات (أكون او لاأكون ، ذلك هو السؤال)

ومنولوج (آه آه ليت هذا الجسد الصلد يذوب وينحل قطرات من ندى) .

وقد أزداد شيوع هذا العنصر التشخيصي في المسرح مع ظهور مدرسة
التحليل النفسي التي أمدت وزودت كتاب المسرح بمعلومات هائلة عن التركيب
الشعوري والاشعوري للشخصية الإنسانية ، والتداعي الحر للهواجس والأحاسيس
والرغبات المكبوتة ، وكان المذهب التعبيري من أبرز الحركات ،الى جانب المذهب
السوريالي .

ويقول اوسكار وايلد (ان الشئ الوحيد الذي يعرفه الإنسان حق المعرفة عن
الطبيعة البشرية هو انها تتحول وتتبدل والنظم التي تقشل هي تلك التي تعتمد على
ثبات الطبيعة البشرية وليس على نموها وتطورها)

.ومن هنا فأن عملية التشخيص المسرحي لها اهميتها الكبيرة والمؤثرة في الشخصية
المسرحية وتفرض على الكاتب المسرحي الألتزام بمقولة التغيير ونمو الكائن
الإنساني ،فالشخصية لابد ان ينتابها تغير اساس في بنيتها وهي تدخل في سلسلة
من المواقف والصراعات والأزمات .

ويعد النص المسرحي نسقاً فرعياً من الأدب، ويدخل الرمز فى تكوينه، حيث يصبح قابل للتعدد القرائى والتأويلى من خلال الخوض فى فضائه والكشف عن معانيه المضمرة والمستترة.

يشتمل النص المسرحى على مجموعة من العناصر، تدخل فى تشكيل نسيجه وصورته النهائية. وتعد الشخصية عنصراً أساسياً من هذه العناصر المشكلة لهذه الصورة، باعتبارها القطب الذى يتمحور حوله الخطاب المسرحى، والعمود الفقرى الذى يركز عليه الحدث الدرامى.

ويمكن النظر إلى الشخصية المسرحية بوصفها موضوعاً لخلق الدلالة؛ فقد يتأسس النص المسرحى على اعتبار الشخصية دالاً على فكرة أو مضمون إنسانى عام، وفى أحوال كثيرة يمكن تأويل الدلالات المرتبطة بالشخصية استناداً إلى مجموعة من الشفرات، التى تساهم فى التعرف على طبيعة العلاقة بين الدال (الشخصية)، والمدلول (الموضوع المحمول على الدلالة).

إن أهمية الشخصية

- لم تأت من خلال قدرتها على تطوير الحدث وبث الحياة والمتعة فى النص المسرحي من خلال توجهاتها وأفكارها فحسب
- بل تكمن قيمتها الحقيقية، باعتبارها رمزاً مشحوناً بالدلالة والإيحاء، وهو ما يحيلنا إلى مصطلح الشخصية فى العصر اليونانى القديم، حيث كانت تدل على "القناع (persona) الذى يضعه الممثل على وجهه أثناء أداء الدور المسند إليه، ثم صار بعد ذلك يدل على الدور نفسه"، فلا يزال الكاتب المسرحى يستخدم القناع فى إنتاجه الأدبى، ولكن لوظيفة جديدة؛ حيث يلبسه شخصياته، فتتحول من مجرد اسم إلى طاقة إيحائية، تجوب

فضاء النص الذى يتحول إلى أرض مسكونة بالدلالات، وهو ما ذهب إليه الناقد "قيليب هامون" حين عرف مصطلح الشخصية المسرحية بأنها "وحدة دلالية باعتبارها مدلولاً متواصلًا ويفترض أن هذا المدلول قابل للتحليل والوصف".

وقد تعددت النظريات والرؤى النقدية التى حاولت إرساء طريقة أو منهج لتحليل الشخصية المسرحية، ومنها

رؤية "لاجوس أجرى" Lajos Egri للشخصية "باعتبارها كيانًا حيًا متكاملًا، يتكون من أبعاد ثلاثة

: (مادى أو عضوى) - (اجتماعى) - (نفسى).

أما البعد الأول، فما من شك فى أن كياننا المادى الخارجى يلون نظرتنا للحياة، ولا يمكن أن نجادل فى أن الشخص الكفيف - مثلاً بوصفه موضوع البحث - ينظر إلى الدنيا نظرة مناقضة تماماً عما ينظر إليها الشخص المبصر كامل التكوين العضوى؛ فالكيان الفسيولوجى أو الخارجى بشكل عام، يؤثر على تطور الشخصية الذهنى، ويتحكم فى مركبات النقص والاستعلاء داخلها.

كما يحذر "لاجوس أجرى" من إغفال الكيان الاجتماعى للشخصية، ويحث على دراسته دراسة جيدة، فإننا لا نستطيع أن نجرى تحليلاً دقيقاً لأوجه الخلاف بين شخصية وأخرى، ما لم نقوم بدراسة وافية حول المستوى الاجتماعى لكل منهما، من حيث الطبقة والعمل والتعليم ومستوى الثقافة والدين إلخ

كما يرى "أن الكيان النفسى"، ما هو إلا ثمرة للبعدين الآخرين، وأن أثرهما المشترك هو الذى يحيى فينا مطامعنا ويسبب هزائمنا، وخيبة آمالنا، ويكون أمزجتنا وميولنا. "وسيعتمد الباحث فى تناوله لمستويات الرمز فى شخصية الكفيف على

تحليل أبعادها الثلاثة، حيث تساهم العوامل المكونة للشخصية الداخلية منها والخارجية فى تحديد دلالاتها، وفك شفراتها، وذلك من خلال إمداد المتلقى بأدوات التفسير والتأويل، فعلى سبيل المثال الهيئة والمظهر يندرجان تحت الكيان المادى، ومن ثم تعتبر "الأزياء والإكسسوارات الخاصة بالشخصية جزءا من الكيان الخارجى، وهى تشارك فى صنع دلالات اجتماعية معينة، من خلال ما تنم عنه من فقر أو غنى."

كما يعد الكيان الاجتماعى لشخصيات بريخت (1898 - Bertolt Brecht 1956) -على سبيل المثال- رمزا للصراع بين الطبقة البرجوازية وطبقة البروليتاريا الكادحة. وهو المعنى الذى يجاور نظرة "سامية أسعد" إلى الشخصية المسرحية "باعتبارها مجموعة من العلامات التى يجب تصنيفها، تحت عدد من العناوين، منها المظهر الخارجى، والصفات والإرشادات السلوكية أو النفسية، وكل ما يمكن أن نعرفه عن ماضى الشخصية، وعلاقاتها السابقة والحالية بالشخصيات الأخرى من صداقة وعداء ومنافسة إلخ"

وبالطبع يمكن التعرف على أبعاد الشخصية الثلاثة، "من خلال توصيف الكاتب لها عن طريق الإرشادات المسرحية، أو ما يتواجد فى ثنايا الحوار الدرامى." وهذا يعنى أن النص المسرحى المكتوب، يحمل بين طياته نصًا موازيًا للحوار يسمى النص الخارجى، "وقد اعتبر الناقد المسرحى "رومان إنجاردن" R. Ingaredn أن النص الحوارى هو النص الأساسى، وكل ما هو خارج عن الحوار أى (الإرشادات المسرحية) نص ثانوى." كما أقرت "سامية أسعد" بفكرة ازدواجية النص المسرحى، حيث ترى أن "النص المسرحى" يتكون من نصين اثنين، الأول رئيس، وهو كلام الشخصيات، والآخر ثانوى، وهو الارشادات التى تؤدى وظيفتها التصويرية عند قراءة المسرحية."

ت - الحبكة

تُعد الحبكة " بمثابة الجزء الرئيسي في المسرحية وقد وصفها "أرسطو" بأنها نواة التراجيديا والتي تنتزل منها منزلة الروح".

" ويمكن تعريف الحبكة بأنها :

١- هي التي تقدم الإطار الرئيسي للفعل وهي خط تطور القصة وهي خطة الفعل التي يمكن عن طريقها للشخصيات وغير ذلك من العناصر المكونة للدراما أن تكشف عن نفسها.

٢- هي تتابع الأحداث الحدث يلي الحدث بحتمية درامية بحيث تخلق في وجدان المشاهد شعوراً بأن الأحداث تتبع في طبيعتها ما سبقها من أحداث وتؤدي إلي ما يليها من أحداث أيضا علي أساس من التسلسل المنطقي ويجب أن تكون الأحداث ملتزمة بضرورة وجودها في المسرحية بحيث إذا تم حذف حادثة معينة أو تغيير مكانها تصاب المسرحية بخلل في بنائها "

فالحبكة في أبسط تعريفاتها "

المقصود بالحبكة mythos هو التنظيم العام للمسرحية ككائن متوحد. أنها عملية هندسة وبناء الأجزاء المسرحية وربطها ببعضها بهدف الوصول إلى تحقيق تأثيرات فنية وانفعالية معينة. وعلى هذا فكل مسرحية حتى ولو كانت عبثية لا تخلو من الحبكة أى من الاشتغال المرتب على شخصيات وأحداث ولغة وحركة

موضوعة فى شكل معين ومن ثم فإن الحبكة لا يمكن فصلها عن جسم المسرحية إلا نظرياً فقط لأنها هى روح العملية الدرامية".

"وتتكون الحبكة من بداية (مقدمة) ووسط ونهاية هذا من ناحية البناء الأرسطي التقليدي. كما أن هناك العديد من الحركات منها:

- ١- الحبكة البسيطة (وهى التى تتكون من حدث درامى واحد من بداية العمل إلى نهايته)
- ٢- الحبكة المعقدة (وهى الحبكة المكونة من أحداث فرعية تعمل على تغذية الحبكة الرئيسية)
- ٣- الحبكة المحكمة (تعتمد على التتابع الحتمى للأحداث وهو ليس تتابع آلى لكنه ممزوج بالمنظور الفكري للمؤلف).
- ٤- الحبكة المفككة .

وتتكون الحبكة من :

- ١- التقديمية الدرامية
- ٢- نقطة الإنطلاق
- ٣- الحدث الصاعد
- ٤- الاكتشافات
- ٥- التنبؤ
- ٦- التعقيد

٧- التشويق

٨- الأزمة

٩- الذروة

١٠- الحدث الهابط

١١- الحل

ومن خلال السطور القادمة سيورد شرح لكل جزء من الأجزاء المكونة

للحبكة:

١- التقديمية الدرامية : ذلك الجزء الذي يقع في بداية المسرحية في صيغة حدث أو محادثة درامية. وفي هذا المشهد الدرامي يقدم المؤلف معلومات عن مكان الفعل وزمانه وعلاقة الشخصيات ببعضها وفكرة عن الموضوع المُعالج والخلفية الاجتماعية وبعض الإشارات إلى الأحداث السابقة ويجب أن تكون التقديمية جزءاً لا يتجزء من النص المسرحي ككل .

" ٢- نقطة الإنطلاق : هي البداية الحقيقية في المسرحية بعد المقدمة الدرامية ويعرفها "أرسطو" بأنها اللحظة التي تفجر فيها القوة المحركة للحدث كي ينطلق ويتصاعد نحو التأزم " .

٣- الحدث الصاعد : هو ذلك الجزء من البناء الدرامي الذي يبدأ بعد التقديمية وبحركه العامل المثير إلى أعلي كي يصدمه بقوي التصارع وعادة ما يفضي الحدث إلى ذروة التأزم " .

٤- الاكتشافات : هي اكتشاف أشياء لم تكن معروفة من قبل مثل اكتشاف أخ أن شقيقه يحب صديقه أو اكتشاف معلومات جديدة تساعد علي تطوير الأحداث ورسم الشخصيات .

٥- التنبؤ والتلميح : هو تقديم كلمة أو إشارة أو فعل يهئ الذهن لما يمكن أن يقع في المستقبل، فهو التمهيد المنطقي للأحداث .

٦- التعقيد : هو ما يعرقل السير الطبيعي للأحداث، كأصطدام البطل بشئ معارض يدفعه إلي التصارع معه وعلي هذا فإن التعقيد هو نتاج العامل الذي يتدخل في سير الحدث لتغيير مجراه والتعقيد يثير في نفس المشاهد التشويق والترقب وحب الاستطلاع .

٧- التشويق : هو إثارة نزعتي الخوف والأمل في نفس المشاهد ؛ الخوف علي مصير الشخصية، والأمل في نجاتها ويتم عن طريق إثارة اهتمام المشاهد عن طريق تحريك شئ من القلق الممزوج بالمتعة هذا الاهتمام يخلق ترقباً لنتيجة ما لفترة زمنية محددة حتي إذا فُجرت الذروة المسببة لذلك التوقع حدث إشباع الاهتمام.

٨- الأزمة : هي لحظة التوتر التي تسببها القوي المتعارضة ، وتؤدي إلي ترقب في تحول الحدث الدرامي. والمسرحية قد تتألف من عدة أزومات

٩- الذروة : فهي الوصول بالأفكار والأحداث والكلمات والأزمات من خلال شكل درامي مركب متطور إلي النقطة الحاسمة المعقدة المشحونة في المسرحية والتي تحتاج إلي تفجير .

١٠- الحدث الهابط : هو الحدث الذي يلي الذروة ويعتبر من ناحية التقسيم النقدي الكلاسي نصف المسرحية الثاني تقريبا وفي هذا النصف يتأكد سوء حظ البطل في حالة ما إذا كانت المسرحية مأسوية أو نجاح مساعي البطل في المسرحية الملهوية .

" ١١-الحل : هو هبوط الفعل بعد وصوله إلي ذروة التأزم إنه محصلة الأحداث المسرحية المتوترة وعلي هذا فهو وقوع الفجعة في المأساة وحدث النهاية السعيدة أي هي المنظر الأخير الذي تفشي فيه الأشياء التي ظلت مجهولة وتحل القضايا التي كانت معقدة

ث - الحوار :

" الكلام الذي يتم بين شخصيتين أو أكثر وقد تستخدم صيغة الحوار لعرض آراء فلسفية أو تعليمية أو نحوها كما هو الشأن بالنسبة لمحاورات أفلاطون أو مقالة دريدان في الشعر الدرامي.

أما في المجال المسرحي فالحوار يتميز بقيمة خاصة منها :

١- يدفع إلي تطوير الحدث الدرامي .. ومن ثم تتنفي وظيفته كعامل زخرفي خالص.

٢- يعبر عما يميز الشخصية من الناحية الجسمية والنفسية والاجتماعية والبيولوجية .

٣- يولد في المشاهد الإحساس بأنه مشابه للواقع مع أنه ليس نسخة فوتوغرافية للواقع المعاش.

٤- يوحي بأنه نتيجة أخذ ورد بين الشخصيتين المتحاورتين وليس مجرد ملاحظات لغوية تنطق بالتبادل.

ولقد ظهرت اتجاهات حديثة في استخدام الحوار المسرحي كمجالات كلامية، ارتباطها بالقصة المسرحية ضعيف؛ لأن هدفها الأساسي هو التعبير عن قيم فكرية دعاوية معينة كما هو الحال عند برنارد شو مثلاً. وقد يقع الحوار المسرحي شعراً كله أو نثراً، عامياً أو فصيحاً وقد يقع مزيجاً من تلك الأنواع ومن المعروف أن الدرامات الإليزابيثية أنطقت شخصياتها النبيلة طبقاً بالشعر الحر أو النثر المشعور. أما الشخصيات الوضيعة أو العامية أو الملهوية فقد أنطقتها بالنثر العادي وفي تاريخ الدراما العربية نجد بعض الأمثلة على ذلك .

" كما يعتبر الحوار أوضح جزء في العمل الدرامي وأقرب إلى أفئدة الجماهير وأسماعهم ويعبر به الكاتب عن الأحداث المقبلة والجارية في المسرحية وعن الشخصيات ومراحل تطورها. والحوار الجيد هو الذي تدل كل كلمة فيه على معنى يكشف عن حقيقة معينة ويعبر عن تلك الحقيقة تعبيراً دقيقاً لا مبالغة فيه أو إفئعال، لأنه الوسيط الذي يحمل العمل الدرامي إلى أسماع المتلقين. فالحوار أداة

التخاطب والسمة التي تشيع الحياة والجاذبية في المسرحية وهي خاصية تميز المسرحية عن سائر الصور الأدبية.

كما أن الحوار الدرامي يخضع لطبيعة الجماهير وطبيعة العمل الفني فهو حوار ليس من أجل الشخصيات والأحداث فحسب ، وإنما من أجل المشاهد. فالمشاهد هو الطرف الثالث في الحوار كما أنه جزء أساسي في الحوار الدرامي. وهناك فرق بين الحوار الدرامي والمحادثة اليومية فالمحادثة هي الكلام في الحياة ولا يوجد بها طرف ثالث. لهذا لا ينبغي أن يكون الحوار الدرامي صورة طبق الأصل من الأحاديث اليومية لأن نقل العمل الخاص في الحياة إلى العمل الدرامي لا يعطى أي متعة للمتلقى، كما أن الحديث اليومي يفتقر إلى الهدف الكلي أو الأثر الكلي " .

وظيفة الحوار

" كما يقول روجرم .بسفيلد (الابن) في كتابه فن الكاتب المسرحي للمسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما :

- ١- السير بعقدة المسرحية أي تقدمها أو تدرجها وتسلسلها.
 - ٢- الكشف عن الشخصيات.
 - ٣- مساعدة التمثيلية من الناحية الفنية أثناء إخراجها " .
- " ويستخلص عادل النادي في كتابه (مدخل إلي فن كتابة الدراما) أربعة وظائف للحوار هي :

- ١- التعريف بالشخصيات.
- ٢- التعبير عن الأفكار.
- ٣- تطوير الأحداث
- ٤- مساعدة الحوار علي إخراج المسرحية "

ج- الصراع:

" يمثل العمود الفقري للبناء الدرامي وهو ليس تتاح أفكار بل الصراع الدرامي يكون بين إرادات إنسانية تحاول فيه إرادة أن تكسر الإرادة الأخرى ، فالصراع يكون بين إرادتين متكافئتين، أو تصادم بين قوتين متكافئتين، أو تعارض أهداف ومصالح بين طرفين والهدف من هذه الصراعات البقاء " .

فإن الصراع يعد بمثابة العمود الفقري في البناء الدرامي فبدونه لا قيمة للحدث أو لا وجود للحدث.

إن الحدوثة التي كان الرجل البدائي يقصها أمام كهفه لزوجته وأطفاله في يومه وعن صيده كانت البذرة الأولى في تاريخ الدراما ولكنها كانت في شكل بدائي لا يتعدى حركات جسمانية وبعض الأصوات التي تجسد صراعا، صراعاً بين الإنسان والحيوان من أجل البقاء، وبالتالي لم يكن صراع الإنسان البدائي صراعاً درامياً لأنه لم يكن صراعاً متكافئاً بين إرادتين وبنفس الطريقة " .

" الصراع هو :

مناضلة بين قوتين متعارضتين ينمو بمقتضي تصادمهما الحدث الدرامي.

" هناك درجات للصراع :

- صراع راكد (بطئ الحركة والتأثير)
- صراع متوثب (يحدث بلا تدرج)
- صراع صاعد (مؤثر ومتدرج)
- صراع راهص (علي وشك النشوب)

الفصل الثالث

الفصل الثالث

عناصر العرض المسرحي

الديكور المسرحي

المذاهب الفنية المختلفة وعلاقتها بالديكور المسرحي

المكياج والملابس المسرحية

الملابس المسرحية

الموسيقى في المسرح

تاريخ تطور الإضاءة المسرحية

عناصر العرض المسرحي

الديكور المسرحي

يعد الديكور المسرحي واحداً من أهم العناصر المرئية على خشبة المسرح إذ أن ذلك العنصر يقوم بتشكيل الموجودات على خشبة المسرح من أثاث أو مناظر أو ما إلى ذلك من كل عناصر التشكيل البصري للكتل الموجودة على خشبة المسرح، فالديكور المسرحي في أبسط تعريف له هو:

كيفية التشكيل والتوزيع للكتل على الخشبة المقام عليها العرض المسرحي وتلك الرؤية لذلك التوزيع لا تكون في المطلق ولكن يتحكم فيها الحتمية الدرامية لوجود كتل بعينها

لذا نجد أن فن الديكور المسرحي فن قائم على أسس علمية ودراسات منهجية إذ يمثل علم مستقل بذاته نابع من تعدد مجالات الفنون المشتركة في إنتاج العرض المسرحي كما يرتبط عنصر الديكور المسرحي بشكل مباشر مع عنصر الإضاءة وذلك لأن العنصران السابق ذكرهما يكون على كاهلهما الجانب الأكبر من التشكيل البصري للفراغ المسرحي على خشبة المسرح إلى جانب باقي العناصر البصرية الأخرى. من تلك المقدمة الموجزة عن الديكور المسرحي سنتعرف في ذلك الموضوع على:

❖ تعريف الديكور المسرحي

١- تأصلت كلمة (ديكور) في القاموس المسرحي الشفاهي في العالم العربي، وهي كلمة فرنسية المصدر ولكنها لاتينية الأصل decor.

ومن الأفضل تعريبها لأن هناك أقساماً في بعض المعاهد الفنية للديكورات الداخلية، والديكورات المسرحية، ولأن كلمة (منظر) العربية متخمة بكثرة الدلالات الدرامية والمسرحية.

٢- والمقصود بالديكور المسرحي : القطع المصنوعة من أطر الخشب والقماش أو نحوهما، والمقامة في الغالب فوق المسرح لكي تعطي شكلاً لمنظر واقعي أو خيالي أو كلاهما معاً ، علي أن ترتبط إحياءات هذا المنظر بمدلولات المسرحية المعروضة.ولهذا فإن الديكور المسرحي ليس فناً منفرداً بذاته ولكنه فن يتعايش مسرحياً مع الفنون الأخرى كالموسيقى والتصوير والإضاءة والتمثيل لخدمة النص المسرحي والمساعدة في تأدية مضامينه.

❖ ثم ننتقل إلى المذاهب الفنية في الديكور المسرحي ونتعرف على أهمها.

✓ يعد الشاعر والأديب اليوناني "سوفوكليس" أول من أدخل المنظر المسرحي المرسوم إلي المسرح اليوناني. ولا شك أن الديكور المسرحي أن ذك لم يكن كالشكل المؤلف لنا الآن ولكنه كان بسيطاً للغاية ويرمى إلى الإشارة إلي مكانية الأحداث فقط ولا علاقة له بالطقس الدرامي أو نفسية الشخصيات.

✓ أما المسرح الروماني فقد عرف ثلاثة أنواع للديكورات كانت ثابتة الشكل تقريباً:

أ- منظر شارع به منازل للمسرحيات المأسوية.

ب- منظر شارع به منازل خاصة للملاهي.

ج- منظر ريفي للهزليات.

✓ أما المنظر المسرحي في تمثيلات العصور الوسطي فكان يتمثل في جانب من الكنيسة.

✓ أما التطور الحقيقي للديكور المسرحي كما نفهمه الآن، فقد حدث لأول مرة في إيطاليا في عصر النهضة فقد ظهر مصورون أكفاء عهد إليهم الأمراء الإيطاليون برسم مناظر خارجية من الناحية المنظورية ".

المذاهب الفنية المختلفة وعلاقتها بالديكور المسرحي

" عندما نتكلم عن المذاهب الفنية فإننا نعنى بها مدارس الديكور المتعدده بجميع اتجاهاتها والتي تؤمن أن قيمة العمل الفني لا تُقاس بموضوعه وإنما بما تستثيره من انفعالات جمالية تحقق الرضا النفسى بما تحمله من معنى فنى، وهى تتخذ العلاقات اللونية وتناسب السطوح والتوافق والإيقاع كمبادئ عامة لها يظهرها الفنان فى تصميماته المختلفة. إن عملية (الابتكار الفنى) فى المدرسة الحديثة هى "عبارة عن إعادة صهر الأشكال وصياغتها من جديد بالصورة التى تتلاءم مع شخصية الفنان ونوع الحضارة التى يمارسها". وإذا نظرنا إلى المسرح فى وقتنا الحاضر نجده يستعمل المذاهب المختلفة جميعها فى تقديم العروض المسرحية وتنقسم المذاهب المسرحية الى مرحلتين مذاهب قديمة ومذاهب حديثة.

أولاً: المذاهب القديمة

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ- المذهب الدينى :

ظهر فى العصر الفرعونى وأوائل العصر الإغريقى ثم ظهر فى العصور الوسطى ويعتمد على التعاليم والطقوس الدينية.

ب- المذهب الكلاسيكى:

ظهر فى العصر الإغريقى ويعتمد على المبالغة والمغالاة، ويهتم بالوحدات الثلاث المكان / الزمان / الموضوع.

ج- المذهب الكلاسيكى الحديث:

ظهر فى عصر النهضة ويعتمد على المذهب الكلاسيكى مع التطوير والتجديد اللذين ظهراً فى عصر النهضة.

ثانياً: المذاهب الحديثة

ظهرت فى أواخر القرن الثامن عشر واستمرت حتى عصرنا هذا، وهى دائمة التحول لا تسير بشكل واحد او تدور حول نقطة معينة وإنما تتميز بقابليتها للتطور والتغير فى التقاليد واستجابتها للتقدم العلمى والصناعى ومحاولة كشف عالم الغيب مما ساعد على بروز مدارس فنية متنوعة. نستنبط من ذلك أن العقلية الحديثة قد تشكلت بتأثير التطورات العلمية والتى كانت نتيجة حتمية للحروب التى عانى منها

الكثير، وللتعقيد الذى سببه عدم الاستقرار والثورات الاجتماعية والتيارات السياسية، وقد انعكس كل هذا بشكل واضح فى محاولات وتجارب تعبر عن وجهات نظر جديدة وتسعى لكشف رؤى جديدة تحمل انطباعاً ابتكارياً دون النظر للمنهج الأكاديمى، والقواعد والتقاليد الموروثة التى تؤكد قواعد المنظور والظل والنور والنسب الواقعية للأجسام ووصفها كما تظهر فى الطبيعة لإبراز المعامل الموضوعى وهى المثاليات التى أتى بها عصر النهضة وسنتكلم فيما يلى عن هذه المذاهب بالتفصيل

المذهب الرومانسى " romanticism "

فى أواخر القرن الثامن عشر حلت بالمرح روح جديدة مقرونة بظهور الحركة الرومانسية فى الأدب فأخذ المهتمون بالمرح يبحثون عن أسس الفن المسرحى فى الحياة الواقعية بعيداً عن الفنون التقليدية الكلاسيكية وتعتمد نظرتهم أساساً على مهاجمة قانون الوحدات الثلاث والأسس التى سادت لفترة طويلة من الزمن، أما المذهب الرومانسى فهو مذهب الانطلاق مذهب الحب والعاطفه التى تحرك الأحياء جميعاً وتتلاعب بهم وتوجههم وتستبدهم أشد مما يستبدهم القضاء والقدر فى المسرحية الكلاسيكية. ولقد تميزت الرومانسية بثلاث اتجاهات مختلفة :

١ - واقعية التاريخ realism of history

اتجه الرومانسيون الأولون إلى الماضى للعناية بالموضوعات التاريخية كما بالغوا فى إظهار الحوادث والملابس والمناظر التاريخية على المسرح التى لم

تقتصر على إظهار الواقع كما هو بل أضافوا إليه عناصر الجمال والفخامة والمبالغة والخيال.

٢- واقعية الطبيعة realism of nature

اهتم الرومانسيون الطبيعيون بإظهار كل ما هو جميل حولهم في وصف الطبيعة وجمالها وروبقها وذلك حسب نظرتهم إلى الأشياء الجميلة واهتمامهم بها مثل الأزهار والسماء والموضوعات الشاعرية الحاملة أى أخذت أعمالها من الناحية الجميلة فى الحياة.

٣- واقعية الطبيعة البرية realism of wild nature

اعتنت تلك الحركة بالتححرر من كل التقاليد الكلاسيكية وقد بالغ أصحاب الرومانسية المكتئبة فى وصف البؤس والكابة فى الحياة الإنسانية مثل أكواخ العمال والأزقة والسماء الملبدة بالغيوم ..الخ. أى أن نظرتهم إلى الواقع كانت نظرة متشائمة عكس أصحاب النظرة الأولى من المتفائلين.

الديكور:

قبل ظهور الحركة الرومانسية كانت جميع المناظر مكونة من أجنحة جانبية (الكواليس) وستارة خلفية(الفوندو) فعندما كانت تظهر غرفة على المسرح كانت تتكون حوائط الغرفة من اثنين أو ثلاثة من هذه الأجنحة الجانبية والفوندو الداخلى ولم يفكر أحد فى وضع الغرف على شكل صندوق. وكان هذا بلا شك

بعيداً كل البعد عن تصوير الواقع لذلك أُجريت عدة محاولات فبدأت تزول الأجنحة الجانبية على المسرح لتحل محلها حوائط على شكل مباني معمارية تعطى للمنظر أثراً واضحاً أكثر واقعية، كما نفذت القصور والجبال فى شكل مجاميع مجسمة فى غاية الروعة والجمال، واستعملت مناظر مبنية تتكون من عدة أجزاء تتفق وقواعد المنظور حيث كانت تظهر المسافات البعيدة ممتدة إلى أميال طويلة. بينما كانت هذه المناظر من قبل عبارة عن ستارة خلفية تشمل طول وعرض المسرح مرسوم عليها المنظر فى وضع منظورى واختُرعت أيضاً المناظر المتحركة والطبيعية مثل ضوء القمر، أشعة الشمس، اشتعال النار، ثورة البراكين... إلخ. بالإضافة إلى الاهتمام بتصوير الرعد والبرق بطرق فنية وبهذه الأساليب المتعددة المختلفة والتحسينات القيمة تطور المسرح وتقدم إلى الأمام، وأخذ يتجه نحو الفخامة فى البناء والزخارف مثلما ظهر فى مسرح درورى لين الذى أنشئ عام ١٧٩٦ ومسرح كوفنت جاردن الذى أنشئ عام ١٨٠٩ وغيرهما . وفى هذه المسارح ظهرت أعمال الفنانين متمشية مع طبيعة المذهب الذى ساد فى هذا العصر ومن أشهر فناني هذا المذهب لوثر بورج (loutherbourg) ووليم كوبون (williamcopon)

المذهب الطبيعى " naturalism "

ظهر هذا المذهب فى أواخر القرن التاسع عشر وقدم الواقع الملموس كما هو على خشبة المسرح بجماله وقيمه بدون تغيير أو تبديل لذلك ظهر هذا المذهب قوياً مستمداً من الواقع المحيط بنا موضحاً ضرورة التصوير الطبيعى للديكور والأثاث بما يتفق والطبيعة كذلك اعتنوا بالملابس وتاريخها الصحيح ومطابقتها تماماً لما هو كائن فى الحياة .

الديكور :

استبدل هذا المذهب مناظر الغرف الخفيفة الجدران بحوائط صلبة متينة
 لتمكن الممثل من أن يقع أو يستند عليها دون أن يخشى اهتزازها كما رأى رجال
 هذا المذهب أن تظهر على المسرح كل الأدوات الحقيقية من مناظر وإكسسوار
 وبذلك تم استبدال الأشياء المرسومة أو الرمزية من الخشب مغطاة بالخيش الملون
 فأصبحت نماذج تتفق مع الواقع وأكثر متانة من ذي قبل مع استكمال كل
 التفاصيل الخاصة بها من مقابض ومفصلات حديدية وكوالين. ومن أشهر المسارح
 التي أنشئت لتقدم عليها المسرحيات الطبيعية المسرح الحر (theatre libre)
 الذى أنشأه فى فرنسا هنرى بك أندريه أنطوان عام ١٨٨٧ ومسرح لندن
 المستقل (London independent theatre) الذى أنشأه فى إنجلترا
 توماس جرين ومسرح الفن بموسكو (Moscow art theatre) الذى أنشأه
 ستانيسلافسكى وغيرها من المسارح الألمانية. ومن أشهر فناني هذا المذهب
 توماس روبرتسون (Thomas Robertson) الإنجليزى وأندريه أنطوان (andre
 Antoine) وجورج (george) الألمانين.

المذهب الواقعى " realism "

ظهر المذهب الواقعى فى اوئل القرن العشرين على اعتبار أن فن المسرح
 ما هو إلا فن إيضاح وذلك بجعل المناظر التى على المسرح مشابهة للواقع على
 قدر ما نستطيع وليست منقولة نقلاً حرفياً مطابقاً تماماً لما هو كائن فى الحياة
 كالمذهب الطبيعى وفى المذهب الواقعى نهتم بالتكوين وعمارة المنظر وعلاقات

الخطوط والشكل واللون وذلك لتمثيل فكرة لها طابع متكامل بدلاً من مجرد تسجيل المظهر الخارجى للأشياء الطبيعية ومن الضروري أن نميز بين المذهب الطبيعى الذى ينقل فيه الواقع على المسرح نقلاً فوتوغرافياً وبين المذهب الواقعى الذى يختار ما يقدمه من الواقع بقصد إعطائه شكلاً توضيحياً على المسرح.

الديكور:

إن المسرح باعتباره فناً يجب أن يكون مبنياً على بعض التقاليد المعينة كالتى تبنى عليها جميع الأشياء الأخرى الفنية الجمالية؛ فإن تكامل الشكل النابع من قوة خيالنا يجب ألا يتمسك بالتفاصيل الدقيقة كأقفال الأبواب والمفصلات فى المناظر الداخلية وفروع الأشجار وأوراقها فى المناظر الخارجية على طريقة المذهب الطبيعى إذ أن كل شئ فى الديكور يتطلب ضبطاً فنياً لخلق الشعور الحقيقى بحيث يكون صادقاً مقبولاً على خشبة المسرح لذا فإن المسرحية الطبيعية الوحيدة التى لا نجدها إلا فى المحادثات والمناقشات العامة التى تجرى بين الناس فى حياتنا اليومية فإذا تعود الجمهور عليها، و يرى المناظر المنقولة نقلاً حرفياً من الطبيعة فقد شعوره بالإحساس المسرحى. لذلك أتجه هذا المذهب فى أواخر القرن التاسع عشر نحو استبدال الأشياء الطبيعية بأخرى قريبة منها تصلح للعرض على المسرح. ومن أشهر فناني هذا المذهب ليون باكست (leon bakst) الرسام الروحى الذى اشتهرت أعماله بالألوان الزاهية والمحاولات الجريئة.

المذهب الرمزي "symbolism"

جاء هذا المذهب كرد فعل للمذهب الواقعي والطبيعي اللذين كانا يهدفان إلى إظهار التفاصيل على المسرح وعلى ذلك فإن المذهب يدعو إلى استبعادها واستبدالها بأشياء أخرى رمزية . وإذا تعمقنا في دراسة المذاهب المختلفة نجد أن معظم الفنانين المسرحيين يستوحون إلهامهم وتجديداتهم من بعض المسارح القديمة ففي المسرحين الإغريقي والإليزابيثي استعملت الرموز على خشبة المسرح مثل وضع كرسي على أنه يرمز إلى قاعة العرش والخيمة ترمز إلى ميدان الحرب والشجرة ترمز إلى الغابة ..إلخ.

الديكور:

أصحاب هذه المدرسة يعتبرون الديكور الرمزي خادماً لنص المسرحية بدرجة تكفل له الوصول إلى نفوس النظارة بالمعنى المقصود منه. لذلك فإن مهندس الديكور الرمزي لا يعتبر فناناً إلا إذا صدر إنتاجه عن فهم وعمق وفن ودراسة للمدرسة الأكاديمية ليكتسب منها أسس تكوينه المعماري. إن محاكاة الأوضاع الطبيعية شيء هام عند تمثيل الأشياء تمثيلاً رمزياً لأن الرمز يعتمد على تلخيص المعنى الذي نحس به في المرئيات إما عن طريق ترجمته المباشرة للموضوعات بتنظيمات مجردة مركبة بعضها مع البعض - أو تكوين إشكال معينة على مساحة مسطحة بينها علاقات إيقاعية متوافقة ومرتجة لإخراج علاقات شكلية في اتجاهات مختلفة واتجه هذا المذهب إلى تخليص الديكور من التقاليد الآلية التي ارتبطت به كالماكينة الفوتوغرافية.

والمذهب الرمزي ينقسم الى قسمين:

١- الرمز المعنوى:

مثل إسدال الستائر الفسيحة لترمز إلى الرهبة والفخامة والعظمة والجلال واستعمال الإضاءة الخافتة والظلال لترمز إلى الحالات النفسية فالضوء الأصفر مثلاً يرمز إلى الغيرة والأحمر يرمز إلى الشر والدم.. إلخ كما أن الظلال توضح الشكل ومكان الأشياء التى توضع على المسرح.

٢- الرمز المادى:

مثل وضع شجرة ترمز إلى الغابة أو شباك ليرمز إلى المنزل أو سلم ليرمز للدور العلوى أو جمجمة لترمز إلى الموت.. إلخ. كما استعمل نظام المستويات المختلفة على أرضية خشبة المسرح ليتنقل عليها الممثلون فيسهل بذلك نقل الأثر إلى المتفرجين. ومن أشهر فناني هذا المذهب جوردن كريج (gorden graig) المهندس المسرحى الأنجليزى وهو أول من نادى بالمذهب الرمزي الذى استعمله فى تصميماته وأعماله بكثرة.

المذهب السريالى "surrealism"

ظهرت النزعة السريالية فى فترة ما بين الحربين العالميتين الأخيرتين فاصطبغت بحرارة الحرب وسخرت من الجدية والفكرية واتخذت الأفكار الخيالية والشخصيات المضحكة والمناظر المخيفة نبراساً لها. بعد ان اقتلعتها من أوضاعها الروتينية المألوفة ووضعتها فى قوالب أخرى غير مألوفة لم ترها العين من قبل إلا

فى الأحلام. لذلك ابتعد هذا المذهب عن التصوير الحقيقى للأشياء واتخذ العقل الباطن او اللاشعور كمصدر إحياء له فأظهر بذلك ما ينطوى عليه الكيان المخفى للشخص فى عقله الباطن، وساعد على الالتفتيس عن مكبوتات اللاشعور وإيقاظ ما تتميز به طفولتنا من خيال ،وهو مذهب ضد الواقع الحى الذى نلمسه فى حياتنا اليومية.

الديكور:

بظهور هذا المذهب بدأت روح جديدة فى إحياء المناظر المبسطة بدلاً من المناظر التفصيلية المتخذة من واقع الحياة ،وهى مناظر خلقت عالماً جديداً من المتعة وغيرت المنطق الوصفى للأشياء واصبحت الأحلام هى الرؤية المتحركة لا لاطهار الواقع بل إلى ما وراء الواقع. والمناظر فى هذا المذهب تتميز بألوان كثيرة تعتمد على الإيقاع والتكوين وذلك باستخدام الرسم الحديث بحرية مطلقة لتكوين الكثير من المناظر المسرحية جاعلين الديكور فى حالة حركة عن طريق تشكيل الخطوط والألوان بطريقة زخرفية تعبر عن التشكيلات الجمالية وكانت هذه النزعة مرآة للقلق والتوتر الذى يسود مجتمعنا، كما كان هذا المذهب بعيداً كل البعد عن الصدق البصرى مؤكداً الانفعال التراجيدى وكان اهتمام مصممي الديكور منصّباً على ما تحدثه المناظر من نفوس المتفرجين من إحساسات مترجمين بذلك العالم الداخلى لللاشعور. ومن أشهر فناني هذا المذهب الكسندر تيرون (alexandre tyron) والكسندر اكستير (alexandre extier) و استروفسكى (astrovsky).

المذهب التجريدى " abstract "

اتجه فنانون هذا المذهب اتجاهاً تركيبياً جديداً تُستخدم فيه خطوط خارجية مبسطة، ومساحات جميلة ومنسقة وذلك بقصد إظهار قيمة المظهر البسيط الذى تبدو عليه الأشياء ولكن بطريقة مبتدعاً جميلة وهذه العملية التجريدية التى تسهل علينا فهم صفات الأشياء ولكنها يغلب عليها الجانب الفكرى والحسى وتمتاز ببنية الأشياء الصحيحة وإبرازها وتسجيلها فى علاقات فنية فى الخطوط والأشكال التى تحمل صفات المرئى والتى تزداد صلتها بالمعنى المستتر وراء المرئى ولذلك يجب على الفنان التجريدى أن يعرف كيف ينقل ثم يعرف كيف يلخص ويبسط ثم يختار ويؤكد. وعملية الخلق الفنى هذه تنتهى إلى تغيير وتطوير بعد عملية التفاعل والإندماج من قبل الفنان ولذلك فهى فى بعض الأحيان تبتعد عن الأصل وتأخذ كياناً خاصاً بها.

الديكور:

بسبب المنافسة الشديدة التى ظهرت بين المسرح والسينما والتى خرجت فيها السينما منتصرة انتصاراً باهراً فى محيط الواقعية نظراً لإمكانياتها الواسعة اتجه المسرح لتبسيط المناظر وتشكيل أرضيته إلى مستويات مختلفة تصلح كأماكن للتمثيل. ومن أشهر فناني هذا المذهب ترنس جراى (terence gray) اورسون ويلز (orson welles) و ثورنتون ويلدر (thornton wilder) روبرت ادموند جونز (Robert Edmond jones) ومن أهم المسارح التى بنيت لهذا المذهب

مسرح تريدي يونيون (trades unices theatre) ومسرح كمبردج (festival theatre et Cambridge) ومسارح أخرى .

المكياج والملابس المسرحية

" تعتبر الملابس والمكياج بما فيها الاقنعة من اقدم العناصر الاساسية فى فن الدراما بل انها تكاد تؤلف العرض باسره عندما نرجع الى المراسم والمحافل البدائية التى تمثل نواة الدراما وعلى الرغم من ان الاغريق كانوا يهتمون المناظر الى حد كبير فمن المؤكد انهم لم يكونوا يهتموا الملابس او الاقنعة وهنالك من الشواهد ما يدل على انهما كانا من ابهى ما عرفه المسرح الشرعى كان بطل الماساة الاغريقية يضع فى قدميه حذاء عاليا ثقيل ويرسل على بدنه عباءة طويلة تتسم بالوقار وكان وجهه يتغطى بالقناع العالى للشخصية الماساوية وكانت نتيجة كل هذا كما يعتقد البعض شخصية فارعة تمتد فى الطول الى حوالى سبع اقدام شخصية ذات عظمة ووقار لا تمت الى بشر زائل بل الى بطل ماسوى الى اله او ملك .

وعلى العكس من ذلك كان الممثل الفكاهى يظهر محشوا مقنعا بطريقة تبرز الفظاظ والهزاء وكثيرا ما كان ارستوفانيس يستمد العناوين لمسرحياته من طبيعة الجوقة (الضفادع، النحل، الطيور) التى لا ريب انها كانت هى الاخرى تستمد اهميتها ورونقها من الاقنعة والملابس الخيالية

وهذا الميل الى الاعتماد على الاقنعة والملابس فى التأثير البصرى للعرض كان كذلك عرفا متبعيا فى روما القديمة وبين ممثلى المسرح الشعبى

الارتجالى كما كانت الاقنعة والملابس الفاخرة تستخدم فى مسرحيات الالام فى القرون الوسطى فكانت الحيات ذات الاجسام المتلوية ووحوش التتين التى تقذف اللهب ومنوعات الالباس التى تتفتق عنها الترجمة تسهم بدورها فى الاتجاه العجيب لتلك المسرحيات الورعة الى تركيز اهتمام المتفرج الرئيسى فى الجحيم والشياطين

وقد تم الانتقال من سيطرة الاقنعه الى سيطرة الماكياج فى عصر النهضة فما ان نبلغ عهد شكسبير حتى نجد الاقنعة قد اختفت تقريبا وان بقيت تستخدم بكثرة فى البلاط فى مقنعات جيمس الاول واحقاق للحق فانها لم تستبعد نهائيا الى اليوم وبينما كانت الاقنعة تفقد حظوتها كان الممثلون قد بداوا يهجرون اردية المسرح الخاصة ويؤدون جميع ادوارهم فى ثياب عصرهم وظل هذا النظام متبعا ابيان الشطر الاكبر من القرن السابع عشر والثامن عشر فكان الممثل يرتدى ثياب عصره ويؤدى دور الملك لير انتونى او سير فويلنج فلاتار تمام كما يقوم فنان اليوم فى الحفلات الموسيقية بغناء ادوار فاوست وهيرودس ودون جوان فى ثياب السهرة الكاملة كانت هنالك بعض الحالات الشاذة ولكن كانت القاعدة المالوفة ان يرتدى الممثل ببساطة افضل ما عنده من ثياب بغض النظر عما يقتضيه الدور بل ان بعض الفرق كانت تحصل على ما يستغنى عنه النبلاء من ثياب وبهذا تتيح لممثلها ان يظهروا فى اناقة وفخامة ما كانت لتتوافر لهم بغير ذلك وحتى فى تلك الفترات كانت تبذل بعض المحاولات الملاءمة الثوب للشخصية وهكذا كان السائل يظهر فى اسمال معاصرة والخادم فى زى الخدمة المعاصرة والامير فى دنارة المعاصر وظلت عادة مراعاة المقترضيات التاريخية لعصر المسرحية فى

تفاصيل الملابس مجهولة تقريبا على الاقل بالنسبة لانجلترا حتى عام ١٧٧٢ عندما حاول خصم دافيد جاريك العظيم تشارلز ماكلين ان يخرج ماكبث فى ثياب اسكتلاندية (وان اصرت الليدى ماكبث على الظهور بالملابس العصرية)

فى اوائل القرن التاسع عشر اخذت فكرة الملابس التاريخية تعم انجلترا كما سبق ان عمت فرنسا قبل ذلك بعدة اجيال ومع ذلك لم تكن الملابس المسرحية خلال القرن التاسع عشر تتعدى بضعة اساليب قياسية تقليدية تكاد تخلو من الخيال كانت ذخيرة معظم محلات الملابس التجارية تتالف من ملابس ثلاث او ربع حقب تاريخية بالاضافة الى مجموعة او مجموعتين من الثياب المحلية وكان النظام المتبع عادة ان يعتبر الممثل مسئولا عن ملبسه الشخصى وكان كيفية فى الغالب نصف دسنة من الازياء المفضلة لاداء معظم الادوار التى تعرض له فى حياته التمثيلية.

وبمقدم رجال من عينة دوق ساكس ميننجن وستانسلافيسكى وبيلاسكو هجرت ملابس المسرح القياسية فى سياق السعى الواقعى وراء المزيد والمزيد من الاصاله والصدق وعلى الرغم من ان التزمت فى التزام الدقة التاريخية الذى كان يدين هؤلاء الواقعيين لم تعد له نفس الاهمية السابقة الا اننا لا ينبغى ان نفقد إعجابنا بالعناية الفائقة التى يبديها ساكس ميننجن وامثاله تجاه الملابس او الجهود المخلصة التى بذلت من اجل ادماج الملابس فى الاطار العضوى للمسرحية ككل فلم يعد الممثل بسببها يظهر فى ليلة الافتتاح بالملابس التى تعن له بغض النظر عن المناظر او الملابس الاخرى او الاضاءة اذ اصبح ثوبه كتمثيلية يؤدى وظيفته كعنصر فى الاطار العريض وهو الاطار البصرى للمسرحية ككل .

فنية التنكر (المكياج)

" وهذا العنصر خاص بالتجميل او التشويه بمعنى محاولة تغيير هيئة المرء بدرجات متفاوتة حسب الطلب لكن المهمة الاساسية فى الظروف العادية هى اعطاء الوجه مزيدا من المساحيق والالوان الطبيعية المبالغ فيها حيث ان الاضاءة المسرحية تمتص المزيد منها فيظهر اللون العادى للبشرة الطبيعية بصورة باهته وكأنها قد قد امتصت ما لديه من حيوية يعوضها الماكيبير بشئ من المبالغه فى اماكن محدده واهم علاج لذلك وضع لون فاتح على الاماكن الغائرة مثل تحت العيون ووضع لون احمر داكن على الاماكن العالية مثل الخدود لتسطيحها

التنكر (الماكياج)

" يمكن الوقوف على مفهوم التنكر بصفة عامة استنادا الى اعتبار انه اى تصرف فى الشكل الخارجى الظاهر لاجزاء جسم الانسان كله وذلك باستخدام ادوات وخامات معينه سواء كان تصرفا بسيطا يتوقف عند حدود التصحيح الشكلى او كان تصرفا مركبا ومعقدا من شأنه التغيير فى شكل الشخصية تغييرا واضحا وفى الواقع فان نطاق التنكر واسع بحيث يشمل جميع اجزاء جسم الانسان الا انه من الملاحظ فى نفس الوقت انه هو اهم اجزاء جسم الانسان التى يقع عليها التنكر كما انه من اكثرها تعرضا للتنكر . وتعد الاقنعة المسرحية هى الاصل التاريخى فى تنكر القائمين بالتمثيل بصفة عامة كوسيلة يعبر بها الممثل للجمهور عن الشخصية التى يقوم باداء دورها.

واستنتاجا من التعريف السابق نجد انه هناك نوعين من استخدام ادوات التتكر وخاماته وهما التتكر بغرض تصحيح العيوب الخلقية والتتكر بغرض خلق الشخصية فالتتكر بغرض تصحيح العيوب الخلقية corrective يعنى اصلاح العيوب الطبيعية فى تكوين وجه الانسان مثل الخدود والانوف الشديدة الحمرة وهو التتكر بغرض التصحيح .

" اما التتكر بغرض خلق الشخصية فهو يؤدى فى الغالب الى تغيير ملامح الشخصية بوضوح تام بحيث يكون التعرف عليها صعبا لو لم يكن المتلقى على علم مسبق بالممثل الذى يؤدى دور هذه الشخصية " .

" اما المميزات الجسمية مثل الاحدب والبدين وصاحب العاهه فكلاهما تقع ايضا تحت طائلة فنية التتكر كذلك العيوب فى الوجه مثل شكل الانف يزداد اليها قطع بلاستيكية او يلصق عليها بعض المواد مثل الصلصال تماما مثل الحروق والجروح والتشوهات والعيوب الخلقية وحتى عيوب الاسنان والفك والاطراف من الممكن تصويرها بشكل غاية فى الطبيعية لمساعدة الممثل على الدخول فى اهاب الشخصية المراد تصويرها من ناحية الاطار الخارجى

الماكياج المسرحي

"بوسع الماكياج المسرحي theatrical makeup ان يخفى واحده من اهم وسائل صلة الممثل بشخصيته المسرحيه او يشوهها كما بوسعه ان يضلل المتفرجين ومن ناحية اخرى ستطيع بصفته جزء متكامل من تمثيل الشخصية ان ينير الشخصية امام الممثل وامام النظارة ويضع بين يدي الممثل وسيلة فعالة بطريقة خارقة لافراج صورة باهرة ومدهشة للشخصية.

لا يخلق الماكياج الشخصية ولكنه يساعد على ابرازها ولن يصل الى ماكياج الى حد الكمال بغير وجود الممثل الكفاء وان الماكياج المعتبر تحفه فنية فى حد ذاته ان لم يكن ذا صلة بتمثيل موضوعى aspecific performance مهما كان الاداء رائعا فهو عديم الفائدة بل واسوا من ان يكون عديم الفائدة اذ قد يفسد جهد الممثل فى تمثيل شخصيته ".

" وهذا يعنى ان الماكياج لا يعنى كعكاز لاغنى عنه بل على العكس انه الخطوة الاخيرة فى جهود الممثل لابرار شخصية فى صورة حيه ويقدم له مساعده غالبا ما تكون ضرورية بعد ان يبذل كل ما فى وسعه للعمل بدونه ".

" عندما يظهر الممثل فوق المنصة فان منظره يدل الى حد بعيد على الطريقة التى يعتبره بها المتفرجون فاذا بدا الممثل وحشيا ميالا الى العراك فربما اعتبره المشاهدون شخصا متوحشا ميالا الى العراك واذا بدى منظره وديعا مريحا فربما اعتبره الجمهور شخصا وديعا مرحا ولكنه اذا بدا متوحشا ومشاكسا بينما هو

فى الحقيقة شخص وديع ومريح ارتبك المتفرجون ووقع الممثل فى مازق فقبل ان يقوم باى شئ مما اعد نفسه لفعله عليه اولا ان يزيل الاثر السئ من نفوس المتفرجين والطابع الخطأ الذى اوجده عندهم ومن المحتمل ان يكون هذا عملا طويلا وشاقا عملا يجب تلافيه باى ثمن

عادة ما يكون الماكياج مسئولية الممثل نفسه انه الخطوة الاخيرة فى محاولة اظهار الشخصية التى يمثلها بمظهر الحياة الصحيحة انه نهاية التعبير الخارجى لجميع الافكار والتقدير لما استنتجه من دراسته لدوره يجب ان يكون منظر الشخصية التى يمثلها هاما عنده بنفس اهمية الطريقة التى تمشى او تتكلم بها يجب ان يتحمل الممثل مسئولية تصميم وعمل الماكياج لنفسه وهذا يعنى انه ينبغى ان يلم الممثل بالمبادئ الاساسية لعمل الماكياج وانجح الطرق لوضعه.

وظيفة الماكياج function of makeup

الماكياج كما يمارس فى المسرح المعاصر من اصل حديث جدا لاشك فى ان الاغريق استعملوا الاقنعه للتعريف بالشخصية الممثلة وتكوين طبيعتها السائدة وقد استمرت هذه العادة طوال عصر النهضة وفى الكوميديا الفنية كانوا يتعرفون بسهولة على كل شخص وكل شخص يلبس قناعه الخاص به والمميز له فاذا ما ابصر المشاهدون القناع والثوب عرفوا فى الحال منظر الشخص وماذا ينتظرون منه وابان عصر الاصلاح والقرنين الثامن عشر والتاسع عشر جاء الماكياج ليقوم بدور بسيط فى المسرح ولا سيما بين النساء ولم يتبوأ مكانته حتى نهاية القرن

التاسع عشر عندما ظهرت الكهرباء وجعلت بالامكان تسليط ضوء شديد على المنصة فصار الماكياج امرا لازما بل ويكاد يكون اساسيا وضروريا

اما اليوم فيؤدى الماكياج عدة وظائف درامية هامة:

- فأولا وربما كانت هذه اهم وظيفة للماكياج ان الممثل يستعمله ليعطى المتفرجين فى الحال الانطباع الصحيح عن سن الشخصية التى يمثلها وصحتها وصفاتها الاساسية

فاذا كانت الشخصية جشعة نفعية صمم الماكياج لينقل الى المتفرجين هذه المعلومات واذا كان الشخص مغرورا مزهوا متغطرسا امكن تصميم الماكياج ليعكس هذه الصفات وبعبارة اخرى الماكياج وسيلة فعالة لنقل انواع معينه من المعلومات الى النظارة دون ضياع الفاظ او وقت

- وثانيا يؤدى الماكياج وظيفة معادلة الاثر المبيض الناشئ عن الضوء الشديد المركز على المنصة كما ان الضوء الشديد الذى يجعل الممثل مرئيا لكل شخص فى قاعة المتفرجين يميل الى ان يغسل اللون من على وجه ويدى الممثل فيضيف الماكياج مزيدا من اللون يتعادل مع هذا الميل وبالطبع ينطبق هذا على ذوى البشرة الزاهية اللون اما الممثلون السود او ذو البشرة السمراء فلا يحتاجون الا الى قليل من اللون الاضافى او لا يحتاجون اليه اطلاقا.

- وثالثا يؤكد الماكياج بعض الملامح التعبيرية كالعينين والفم والتى يستعملها الممثل بحكم التعود لينقل مشاعره الى المتفرجين فاذا ما اكد

الماكياج هذه الملامح مكن الممثل من نقل احساساته بدقة الى أولئك الجالسين فى ابعد المقاعد بصالة المشاهدين .

" واما فيما يتعلق برؤية المشاهدين للممثل فكان الامر يختلف تماما لقد كانت المسافة بين الصف الاول والممثل كبيرة بحيث يصبح الممثل قزما وسط ما يحيط به من منشآت وكان من العسير على الممثل ان يستعين بالوسائل التعبيرية الحديثة مثل قسما ت وجهه او الايماءات وما شابه ذلك ولهذا استعان المؤلف للتغلب على ذلك بان جعل الاحداث ضخمة والبس الممثل قناعا كبيرا الى حد ما ووضع على راسه باروكة شعر تزيد من ارتفاع راسه كما البسه حذاء عاليا ولما كان المنظر يبدو بعيد بالنسبة للمشاهدين كان من اليسير ان يلعب الرجل دور المرأة دون ان يلحظ المشاهدون فارقا.

وبالتالى كان منظر البطل او البطلة يبدو واضحا بمجرد ظهورهما نظرا لما يرتديانه لقد كانت ملابس الممثلين طويلة فضفاضة ذات ألوان زاهية يقال انها تشبه ملابس كهنة اليوسيس وعلى ذلك لم تكن ملابس واقعية بل رسمية، وكانت تضىف هذه الازياء جلالا على المسرح ولذلك حين غيرت هذه الازياء على اثر ظهور الملابس المهلهلة على المسرح هوجم هذا الاتجاه بانه يحط من قدر وجلال المسرح .

" هناك عامل مهم يؤثر فى الماكياج وهو اثر المسافة effect of

distance فالمسافة تطمس المعالم لذلك يجب تاكيدها حتى يراها النظارة الجالسون فى الصفوف الخلفية والاضاءة المسرحية تبيض ألوان الوجه لذا يجب على اغلب الممثلين والممثلات ان يلونوا جفونهم وحواجبهم ويصبغون خدودهم

باللون الاحمر حتى ولو كانوا يريدون الظهور فوق المسرح بمظاهرههم التى هم عليها فى الحياة العادية. ولما تعكس الاضواء المسرحية على الممثل ظلالة طبيعية وهذا يجعل من الضرورى تقليد الظلال فى المنطقة بين الحاجب والجفن العلوى وفى المنطقة السفلى للأنف والذقن.

اذن فاهم وظائف الماكياج ان الممثل يستعمله ليعطى المتفرجين وفى الحال الانطباع الصحيح عن سن الشخصية التى يمثلها وصحتها وصفاتها الاساسية فاذا كانت الشخصية جشعة نفعية صمم الماكياج لينقل الى المتفرجين هذه المعلومات ليعكس هذه الصفات وبعبارة اخرى الماكياج وسيلة فعالة لنقل انواع معينة من المعلومات الى النظارة دون ضياع الفاظ او وقت كما انه من وظائفه معادلة الاثر المبيض الناشئ عن الضوء الشديد المركز على المنصة واخيرا فهو يؤكد بعض الملامح التعبيرية كالعينين والفم التى يستعملها الممثل بحكم التعود لينقل مشاعره الى المتفرجين فاذا ما اكد الماكياج هذه الملامح مكن الممثل من نقل احساساته بدقة الى اولئك الجالسين فى ابعد المقاعد بصالة المشاهدين. وتؤثر الملابس فى الالوان والماكياج الى حد كبير .

" يجد معظم الممثلين فى رائحة الماكياج المسرحى سحرا مثيرا لا يرجع الى مافيه من عطر بقدر ما يرجع الى ارتباطه بالتوهج المثير للحظات التى تسبق العرض مباشرة والواقع انه من منافع الماكياج ما قد يتيح للممثل من عمل محدد مفيد خلال تلك الفترة العصبية السابقة على العرض هذا الوصف لا ينطبق على جميع الممثلين اذ يفضل البعض الهدوء والوحده غير ان الغالبية لا تكاد تجد نفسها على انفراد حتى يداخلها القلق والتوتر ومشاعر التوقع المفزعة لشتى انواع الفشل

ولكن ما يسود غرف الممثلين من ثرثرة ونشاط ومفاخرة يساعد على تفريج الكربة. كما تتطلب فترة الماكياج هذه حضور الممثل الى المسرح قبل موعد رفع الستار بمدة كافية حتى يتيح هامشا معقولا من الامان فى حالة الطوارئ .

ولكن القيمة النفسية للماكياج اعمق من جو النشاط الذى تستثيره قبيل رفع الستار ان كثيرا من الممثلين وخاصة عندما يقومون باداء ادوار دراسية مغايرة لطبيعة شخصيتهم يجدون فى الماكياج مادة محضرة تستنهض فيهم مزيدا من الثقة والقدرة على الاداء السديد بل وفى بعض الاحيان تجدهم يختفون خلف اقنعة ويجرءون على اقوال وافعال كانت تصيبهم بالحرج لو انهم اقاموا عليها بوجوههم العارية.

على الرغم مما للماكياج من قيمة نفسية معينة بالنسبة للممثل فان وظيفته الحقيقية من وجهة نظر المتفرج انه:

- يصد مفعول الاضاءة المسرحية
- ويرسم الشخصية ويساعد فى القاعات الكبيرة على تصويب ملامح الشخصية الى الجمهور وتعتبر الخاصية الثانية اهمها جميعا فالسن والجنسية والصفات الشخصية من بين العوامل الحيوية التى يملك الماكياج المساعدة على نقلها .
- كذلك يجب على الممثل ان يساعد الماكياج فمما يؤثر عن الممثلين المشهورين بادائهم للشخصيات الاستحواذ على وجوه مرنة وارواح مرهفة

الحس ويتأتى التأثير المنشود عادة بالمزج الحاذق بين الماكياج والملابس والتعبير .

وعلى اى حال ليست كل انواع الماكياج مما يتطلب تغيير ملامح الوجه فهناك ما يعرف عادة باسم الماكياج السوى ولا يستهدف اكثر من تغييرات طفيفة غير جوهرية لا تكاد تذكر اذ يكون الدور قد وزع على الممثل طبعا للنمط الذى يتبدى من مظهره ولا يستدعى الامر اكثر من توكيد صفات التى يستحوذ عليها الفعل ويسفر مثل هذا العمل فى العادة عن محاولة لابراز اشد قسماات الوجه جاذبية تبعا لذوق العصور هو ذوق متغير " .

" يعتبر ماكياج الشخصيات اكثر اثارة للاهتمام من الماكياج السوى حيث انه يؤدى الى تغييرات واضحة الملامح ففى كثير من الحالات قد يغير شكل الوجه تغييرا كاملا "

الملابس المسرحية

" ان العلاقة بين الثياب والشخصية اعمق مما يتصور الشخص العادى . قد لا تصنع الملابس الانسان او الممثل ولكنها بغير شك تؤثر فى كل منهما وتساعد فى التعبير عن ذاتيته " .

" الملابس المسرحية هي مجموعة الادوات البصرية المحددة والراسمة للشخصية فهي التي تغير الانسان الممثل الى شخصية محددة طبعا الى جانب

المتنمات والقيافة فكل اضافة تتعلق بتغيير شكل الممثل ليصل الى تصوير الشخصية المطلوبة في عصرها وهي نتيجة بحث عميق في اغوار الشخصية سوسولوجيا ونفسيا وعقائديا وهذا البحث لا بد ان ينطلق من الواقع (واقع الشخصية) ليصل الى البعد الفكري الذي يفرضه الابداع ". الملابس أحد العناصر المرتبطة بالشخصية وهي أكثر العناصر التي تقدم لنا أفكار حولها، ومن الصعب الاستغناء عنها أو تهملها أو عدم توخي الدقة في اختيارها وللأزياء وظائف متعددة منها:

- نقل معلومات هامة عن الشخصية
- والعصر الذي تعيش فيه عمر الشخصية، ثروتها، مركزها الإجتماعي، مهنتها، حسن الذوق أو افتقارها إلى الذوق السليم، حالتها النفسية، حقيقة الشخصية (كأن تجد ثرياً يرتدي ملابس فقيرة (بخيل أو جاهل) أو عجوز - يرتدي ملابس شاب (متصابي
- وهي أيضاً تنقلنا إلى زمن الاحداث، فأنت تميز الزي الأغريقي عن الروماني عن اليهودي وهكذا، بالتالي تنقلنا إلى مكان الأحداث أو المكان الذي يشكل هوية الشخصية -البيئة مثلاً بالإضافة إلى كل ذلك للأزياء دور جمالي واضح وذلك باشتراكها في صياغة الصورة المسرحية مع الديكور والإضاءة ".

" عندما يخطو الممثل فوق المنصة لأول مرة يكتسب المشاهدون طابعا اوليا عن الشخصية التي يمثلها حتى قبل ان ينطق بسطر واحد من الطريقة التي يرتدى بها ثيابه والطريقة التي يبدو عليها منظره ومن الالهية بمكان ان يكون ذلك

الطابع الاولى هو الطابع الصحيح الطابع الذى يرغب الممثل حقا ان ينقله الى المتفرجين والا وجد نفسه يعمل امام عائق الطابع الكاذب طول مدة بقية المسرحية.

يجب على الممثل الا يحاول الاحساس والعمل مثل الشخصية التى يمثلها فحسب بل ويجب ان يحاول ايضا ان يبدو كالشخصية وبالطبع بينما الماكياج عامل فى نجاحه فربما لعبت ملابسه دورا فاصلا فى نقل الطابع الصحيح للشخصية التى يقوم بدورها.

وظائف الملابس functions of costumes

" الثوب الجيد كالكلام الجيد والحوار الطيب والعمل الجيد يجب ان يؤدى وظائف معينة محددة يجب ان يغطى لابسه واذا اريد ان يرفع من منظر لابسه ايضا يجب ان

- ينقل الى المشاهدين معلومات هامة معينة عن الشخصية التى يقوم بتمثيلها الممثل.
- كما يجب ان يدل على العصر المفروض ان الشخصية تعيش فيه
- كما يدل على سن الشخصية وثروتها ومركزها الاجتماعى
- ويدل ايضا على نوع العمل الذى تقوم به تلك الشخصية او الذوق السليم وان يدل على حالتها او على الحالة السائدة للمسرحية
- واخيرا ان يعطى الثوب دليلا على الطبيعة الاصلية للشخصية واهدافها وطموحها وما تحبه وما تكره وما ترهبه وما تتعصب له وطبيعتها وتكوين اخلاقها "

" عموماً هناك ثلاثة أنواع من الملابس المسرحية :الملابس الخاصة او ملابس الحفلات التى يقصد بها تمثيل اى عصر ولكن الغرض منها التعبير عن حالة او فكرة كملابس الكورس في كوميديّة موسيقية والملابس الحديثة وتشتمل الملابس المعاصرة والملابس التاريخية التى تضم جميع طرازات العصور التاريخية من العصر الفارسي والمصري الى الوقت الحاضر ."

هناك عوامل معينة هامة يلزم اخذها فى الاعتبار عند اختيار الملابس:

الملاءمة: suitability

- " ربما كان اهم شرط لاختيار او تصميم اى ثوب هو الملاءمة
- هل يناسب الشخص المفروض ان يلبسه؟ واذا كان فستانا مثلا هل هو نوع الفستان المحتمل ان تلبسه سيده بعينها وهل هو زيها؟ هل يعبر عن ذوقها؟
 - واذا كان ملاعماً لهذه المناسبه الخاصة؟ اهو مناسب لذلك الوقت من النهار او لذلك الفصل من السنه؟
 - اهو ملائم لنوع العمل المفروض ان تقوم به تلك المرأة؟ واذا كان مناسباً لشخصية وملائماً للمناسبة
 - فهل هو متوافق لذلك الموقف الدرامى ؟ هل يسهم فى جو منظر معين ام أنه يشرد الذهن عنه؟

- هل يدعم الحالة ام يزعجها؟ هل يلزم الاجابة على كل هذه الاسئلة بارتياح قبل اعتبار الثوب ملائما فاذا اخفق فى الاختبار وجب استبعاده والاستعاضة عنه بغيره.

صلاحية الارتداء wearability

ربما كان الشرط الهام الثانى لاختيار او تصميم الثوب المسرحى هو صلاحيته للارتداء

- هل يمكن ارتداؤه بفائده وبدون اية قيود لا لزوم لها من جانب الشخص المفروض انه سيرتديه؟ واذا كان فستانا مثلا فهل يتناسب لونه ورسومه مع شكل ولون المرأة التى سترتديه ؟

فمثلا الفستان الازرق الزاهى اذا ارتدته شابة شقراء عمل على تأكيد لون شعرها الاشقر وزاده بهاء بينما يعمل الفستان الرمادى او البنى على جعلها تبدو شاحبة باهتة او ان اللون الزاهى يجعل السيدة البدينة تبدو اكثر بدانة بينما يعمل اللون المتعادل على جعلها تتضائل وتختفى فى خلفية المنصة وبذا ينقص من بدانتها وتحدث الخطوط امثال هذه الاثار فتعمل الخطوط الافقية على اضافة وزن للشخص ويجب على البدين الا يرتديها وتميل الخطوط الراسية الى تأكيد الارتفاع بدلا من الوزن لذا يمكن استعمالها لانقاص الوزن الظاهرى للشخص

- كذلك تتبع صلاحية الارتداء نوع من النشاط الذى يقوم به الشخص وهو لابس للثوب هل الفستان مصمم وملئم ليتمكن من لبسته من تادية كل الاعمال المطلوبه منها وهى مرتدية ذلك الفستان؟ فاذا كان عليها ان تؤدى

خطوات رقص معقدة مثلاً؟ هل نوع القماش ثقيل بما يكفى ومرن بما يكفى ليغطى جسمها جيداً ويتموج بصورة جذابه مع حركات جسمها؟

التاكيد: emphasis

واخيرا يجب ان يعطى الثوب القدر الصحيح من التاكيد لا كثيرا جدا او قليلا جدا للشخص الذى يلبسه فاذا كان شخصيته رئيسية وجب ان يكون الثوب مصصما بحيث لا يتوه ذلك الشخص اطلاقا وسط المجموع ويتم هذا عادة بواسطة اللون او التصميم غير العادى او باستعمال حليات ".

الأزياء والملابس" ينبغى ان تعبر اشكالها والوانها بجانب تناسقها مع الديكور والمناظر وكذلك الاطار العام والمذهب الفنى المختار بشكل يتماشى مع الشخصية وذوقها وفكرها والبيئة وطبيعتها والعصر وتاريخه وحتى البيئة والمهنة والاصل والطبقة الاجتماعية والظروف النفسية والمكان والزمان الذين تستعمل فيها الشخصية ذلك الزى ".

الموسيقى فى المسرح

تعد اللغة الموسيقية واحده من أهم اللغات الفنية المجردة، فإذا كانت الكلمات والجمال المنطوقة والمكتوبة لها دلالاتها الواضحة التي يدركها ويفهمها الإنسان ويستوعبها العقل بشكل مباشر ويعي ما تعنيه ، فإن العبارات والجمال الموسيقية هي لغة الأحاسيس والمشاعر الإنسانية لذا أطلق على الموسيقى بأنها " غذاء الروح" وذلك لان تلك اللغة المجردة تخاطب المشاعر والوجدان الذي يغذى الروح."

" الموسيقى لغة علينا أن نفهمها كي نعرف كيف نوظفها بشكلها السليم ولا ضير إذا استخدمنا الموسيقى بدلا من ديالوج حواري أو حتى مشهد "لان الموسيقى هي لغة يمكن لجمهور إن يتلقاها إذا ما استخدمت استخداما صحيحاً " .

" دور الموسيقى في المسرح في كونها

- " تساعد المخرج في دعم الصورة الإيقاعية للعرض التي ستعطي فيما بعد قدرة المحاكاة الحقيقية أو الصدى الحقيقي للموسيقى الداخلية للعرض المسرحي " .

- أنها الجو الذي يعتنق ذلك النضوج الداخلي ، كفكر غير منظور يسري كالعدوى ليستقر في الروح فيستمر لينمو ويولد المعرفة في القلب .

الموسيقى في المسرح تبدأ في الكلام ، وتستمر في الحركة وفي الإيقاع وفي ميلودي الصوت .مثلها في ذلك مثل نشأتها ، وتعامل الانسان معها ، وبالأخص الفنان الاول والانسان الاول الذي حاكى الطبيعة وتعلم منها ، واراد التعامل معها بمختلف الوسائل الصوتية والحركية والتشكيلية . فاستثمر جمالها بالرسم والنحت والشعر والغناء والموسيقى ، وحاكى تضاريسها من جبال ووديان وانهار وحيوانات واصوات الذي ذكرناه جميعا . ومنها وبها شكلت الموسيقى المحتوى الحقيقي للرؤيا المسرحية و"العرض المسرحي لا يمكن أن يكون عرضا إيقاعيا إذا لم يكن موسيقيا . من خلال الكلام ، الحركة ، الإيقاع ، ميلودي الصوت ، اللون ، الصمت ، السكون ، الظلام .. إلى غير ذلك . لأن العرض بدونها سيكون سيئا .

ففن الموسيقى يعلمنا كيف أن تغيرا طفيفا في الإيقاع سينتج زيفا . ان الشكل في الموسيقى يعلمنا الحرفة ، والمضمون فيها يعلمنا الإحساس والشعور بها روحيا . ومن كلاهما نسمع ذلك اليومي الذي نطلق عليه {الجو العام} أو {المواطنة في الفن} كما يسميها توفستونوكوف الذي يقول "إذا تصورنا أن الفن المسرحي هو أوركسترا سمفونية ، فإن الموسيقى هي آلة من الآلات العرض المسرحي . وعليه يجب ان ترتبط الموسيقى مع جميع الأدوات المعروفة للعرض من اجل التكامل الفني في العرض المسرحي . وهو يعني أيضا ، أن الموسيقى في المسرح هي جزء من الكل لا يمكن أن تجلب الاستحسان بمعزل عن بقية العناصر المسرحية ، وان انسجام الأداء مع الموسيقى أمر ضروري . وعندما يتوجب وجود الموسيقى في المسرحية فعلينا أن نجد لها المكان الملائم كما يرى ذلك مايرخولد . مما تقدم يتأكد أن الموسيقى واحدة من الوسائل المهمة في المسرح هذا الفن متعدد الجوانب .

إننا نعيش في الطبيعة ونحن محاطون بالأصوات المختلفة ، القبيح منها والجميل وبما أن المسرح هو محاكاة الطبيعة ، إذن لابد لتلك الأصوات أن تصاحب أحداثه ، وترافق حواراته ، وحسه الموسيقي " تساعد الممثل على إظهار المعنى الباطني الاجتماعي ، والأساس تجمل علاقات الحدث المسرحي . إذن هل يعني ذلك أن للموسيقى تأثيرا أخلاقيا وروحيا على حياتنا ؟ وهل تجعل من مشاعرنا أكثر نبلا ؟؟؟ .

يقول ألن دانيلو : "أن الموسيقى تعد وسيلة لفهم عمل أفكارنا إضافة إلى إحساساتنا العاطفية . كنوع من الترابط بين الرقم والفكر وهذا التأثير

الأخلاقي يجعل المشاعر الإنسانية أكثر نبلاً .

- وفي المسرح تساعد الموسيقى على إيصال الأفكار إلى المتفرجين .
بمساعدة اللغة التعبيرية والفعل الفيزيقي . وما تنتجُه هذه العملية من تأثيرات حسية ونفسية في إضفاء الجو الروحي العام للعرض المسرحي وهما معاً "الموسيقى واللغة التعبيرية للجسد" يحددان إيقاع المشهد .
وبالتالي من إيقاعات المشهد يتحدد إيقاع المسرحية ككل وما أكد أيضاً بيوري زافادسكي هو تحديد مكانة المؤلف الموسيقي ضمن المجموعة المسرحية بكونه يساعد المخرج في دعم الصورة الإيقاعية للعرض مما يتيح إمكان المحاكاة الحقيقية للموسيقى الداخلية . ذلك لأن الموسيقى تعلمنا الشعور بما هو يومي وحياتي في مسرحنا . وهو ما نسميه الجو العام للعرض المسرحي . لأنها - كما قلنا تمتلك الأهمية الأساسية في خلق الجو المطلوب للعرض المسرحي . والذي من خلاله تصبح التجربة الروحية واقعاً ملموساً . وكما إن الأفكار والأهداف العامة والرئيسة محددة في المسرحية .

كذلك فإن التأليف الموسيقي يجب أن يتم في ضوء تلك الأهداف والأفكار ويجب أن يكون التأليف الموسيقي متماسكاً مع مكونات العرض المسرحي وصولاً إلى التكامل الفني المطلوب للعرض المسرحي ككل . إلى الذي نستطيع معه أن نميز تلك الموسيقى المؤلفة خصيصاً للمسرحية حتى إن تم سماعها بمعزل عن مشاهدة العرض ، وانطلاقاً من ذلك التحديد نستطيع القول إن الموسيقى التي يتم تأليفها لمسرحية ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصلح لمسرحية أخرى حتى لو إتفقت معها في النوع ، وتقاربت

في الأهداف العامة ، وفي الأفكار . وإنه في حالة إستخدامها سنشعر بالفارق ولو كان بسيطاً . وعليه فإن الشكل الموسيقي للعرض المسرحي يأخذ الحيز الكبير الأخير في عمل عدد من المخرجين حين يحددا الوحدة الأسلوبية والفنية للعرض .

وعلى العموم فإن الموسيقى التي يتم وضعها للدراما المسرحية لا تتم إعتباطاً ، لسد نقص في الإخراج ، أي للإفراغ في المسرحية بل على العكس من ذلك أن الموسيقى تشكل جزءاً هاماً وأكيداً وفاعلاً تماماً في أهميتها كالممثل والإضاءة والديكور . وغيرها من المستلزمات الهامة في تكوين العرض المسرحي . أن الموسيقى تعني خلاً كبيراً يؤثر على العرض المسرحي إذا أسيء استعمالها في العرض والعكس صحيح الموسيقى تعني كياناً كاملاً من الأحاسيس والمعاني تساعد في توصيل الأفكار والمعاني إلى المشاهد أو أنها تفك رموز ما كان غامضاً من تلك المعاني و الأفكار فإن كل آلة فيها يمكن أن تمثل شخصية من شخصيات المسرحية فالموسيقى بالأساس وجهة نظر مهمة . لشخصية في المسرحية ومجموعة أشخاص تعبر عن ما في داخلهم من وجهة نظر أي أنها تفكير الشخصية بصوت مرتفع ، يمكن للجمهور إدراكه وفهمه .

إذن نخلص إلى القول

" أن الموسيقى في أهميتها تكمل العرض المسرحي ، وعليه يجب أن ترتبط الموسيقى مع جميع الأدوات المعروفة للعرض من أجل التكامل الفني في العرض المسرحي "

" الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية قديمان قدم المسرح، فنشأت من أصوات حفيف الأشجار وأصوات قرع الطبول والأجراس البدائية التي كانت ترافق الإنسان في الصيد والحروب والنزالات والطقوس الدينية إلى الصوت والموسيقى المصاحبة للعرض المسرحي الحديث. وغالباً ما يعدّ الصوت والموسيقى جزءين متممين للعمل المسرحي الناجح ".

" أن الموسيقى المسرحية تزامنت بداياتها مع بدايات المسرح نفسه، فالإنسان عرف فن الموسيقى منذ قديم الزمان، وكان من البديهي أن يستخدمه عاملاً مساعداً في الفن المسرحي. وكل من قرأ شكسبير لا بد أن يدرك أهمية الصوت والموسيقى في المسرح الإليزابيثي، ولوحظ مما دَوّن من مذكرات عن الصوت أنها تكون نسبة كبيرة من التوجيهات المسرحية، بينما نجد مثلاً "موسيقى ناعمة"، "موسيقى جدية وغريبة"، "أبواق من الداخل"، "نداءات السلاح"، "طبول وأبواق"، "عاصفة ورعد"، وهكذا.

وقد بلغ استعمال الموسيقى والمؤثرات حد الدقة في حالة الميلودراما وكما يفرض الاسم على هذا النوع من المسرحيات أن يعتمد اعتماداً كبيراً على الموسيقى بعنصر مهياً للجو خاصة في مشاهد الحب واستدراش الشفقة أو الصراع العنيف لمواقف الشر. والواقع أنه لم يحدث أي تغير جوهري بالنسبة للمؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية منذ عهد شكسبير حتى القرن العشرين الميلادي".

" وعلى المخرج الذي يريد استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية في عمله المسرحي عليه أن يحسن اختيار الموسيقى التي تجذب الجمهور وان لايبالغ في

استخدامها. إذا على المخرج إن يكون ذواقاً في عملية اختيار وتصميم الموسيقى لان مفتاح نجاح العمل بيده وان يكون فكرة (للدراماتورج) أثناء التأليف الموسيقي من خلال تصميم مجموعة من المعزوفات المختلفة التي تجمعها وحدة موضوع وهي فكرة العمل المسرحي وعليه أن يميز بين استخدام الموسيقى في المشاهد وان يستطيع أن يكون دراما موسيقية متكاملة كأن تكون صراعاً بين الخير والشر أو الحياة والموت أو الحزن والفرح وغيرها.

وعليه أن يجعل جميع الموسيقى التي يستخدمها في عمله المسرحي مرافقة لحركات ورقصات درامية وان لا تكون مجرد موسيقى لملء الفراغ مما يسبب مللا لدى المتلقي من تكرار الموسيقى أو طولها غير المبرر. ومن أهم الفنون المسرحية التي تعتمد على الموسيقى في عرضها هي (الابريت ومسرح العرائس والأوبرا والباليه والباننتو مايم "المسرح الصامت" والدراما دانس (الرقص الدرامي) ".

" ان نجاح استخدام الموسيقى في العروض ينجم من درابيتين وهما الدراية بفن المسرح والدراية بفن الموسيقى. وحين يتوفران عند المخرج بوصفه قائد العرض من شأنهما ان يعيناه في النقاط الدور التوظيفي للموسيقى. لدينا من الموسيقى نوعان: موسيقى آلية "اي خالية من الكلام" والموسيقى الغنائية - شعر، لحن، اداء، ايقاع، موسيقى مرافقة وهي غالبا ما تكون ثانوية. الموسيقى الالية، منها السمفونية، الكونشرتو، السوناتا، الافتتاحية، التقاسيم، وبعد استخدام هذه القوالب من اسوأ انواع الاستخدام في العملية المسرحية، فهذه القوالب تسير على وفق نظام خاص في التأليف الموسيقي، فضلا عن موضوعها المستقل الذي صمم له المؤلف جملا موسيقية مركبة تركيبا مقصودا يحاول فيه المؤلف رسم علامات يستدل منها

المتلقي لفهم الموضوع، وغالباً ما يستقي المؤلف الموسيقي موضوعاته من الاساطير او الشخصيات المشهورة او قصائد شعرية او من الادب العالمي او بصورة معركة مشهورة وهكذا لا تجد موسيقى خالية من موضوع يخصصها. اذن عملية اشراك موسيقى من هذا النوع يشنت كلا الموضوعين موضوع الموسيقى وموضوع المسرحية

وهذا الحال ينسحب على الكونشرتو في حالة استخدامها في العروض فالكونشرتو مؤلفة موسيقية آلية تتحاور فيها آلة واحدة مع مجموعة آلات فتارة يهدأ أن واخرى ينفجران على شكل سرد حوارى درامى يعتمد موضوعاً معيناً، فمخاطر اشراكه في العرض اكثر من غيره. وكأن هذه السطور تتضمن دعوة للعمل الجاد على انتاج ثقافى جديد اسمه مصمم موسيقى العرض اى ذلك الموسيقي الذي يعرف متطلبات العرض اى الذي لا يحاكي الاحداث فيصاحبها، بل ان يتخذ تلك الاحداث او الحدث المعين لاستثارة خياله كي ينجز موسيقى تشترك في بث رسالة العرض. وهذا ما يحتاجه الواقع المسرحي فعلاً."

المصادر:

تاريخ تطوراالإضاءة المسرحية

تعتبر الإضاءة عنصراً مكملاً لفنيات العرض المسرحى، ويغتنى العرض بوجودها الفاعل، ويؤثر على نجاح المشهد، ويضفى جاذبية خاصة على الصورة المسرحية التي يراها المتفرج، ولا تكتسب الإضاءة أهميتها من تعدد مصادرها

ومفاتيحها أو من تطور تقنياتها بل من التعامل الواعي والمدرّوس مع كل مفتاح حتى لو اكتفى العرض كاملاً بثلاث نقلات أو أكثر أو أقل.

وهناك فرق بين الإنارة والإضاءة كالفرق بين الواقع والفن، فالإنارة تجعل من رؤية المتفرج للمشهد أمراً ممكناً بينما الإضاءة المسرحية هي لغة فنية تصاغ بشكل مدرّوس ومحدد لإضفاء دلالة أو حالة نفسية محددة ومقصودة بحد ذاتها.

ومع بدء التعامل الفني في تاريخ المسرح الحديث مع الإضاءة تحولت إلى عملية مشتركة بين الفن والتكنيك (الحرفية) فلا هي فن خالص ولا علم هندسي كهربي خالص، لذلك لا تكفي أحياناً الرؤية الفنية للمخرج إذا لم يرافقها خبرة حرفية علمية لها.

الوظائف الفنية للإضاءة:

الإضاءة لغة بصرية تهدف إلى خلق جو معين يعيش فيه الممثلون والمتفرجون حالة مسرحية ذات معنى، وذلك يتأتى من خلال تحقيقها لوظائفها العديدة والحيوية والتي نجملها في النقاط التالية :

١ - الرؤية

وهي أبسط وظيفة للإضاءة، لكنها جاءت - تاريخياً - في المقدمة، وهي إضفاء الرؤية الواضحة والكافية للمتفرج، وتشمل إبراز أجساد الممثلين وتعبيرات وجوههم وفاعليّاتهم الحركية، وإنارة الخشبة وما عليها من خلفيات أو ديكورات أو

أكسسورات والرؤية غير الواضحة تعقد عملية التلقى وتجعل المتفرج فى إرهاب شديد.

٢ - التأكيد والتركيز

لأن العالم الفنى على الخشبة عالم مصنوع يتحكم المخرج بكل جزئياته ، فقد ينتقى تفصيلاً صغيراً على الخشبة أو جزءاً محدوداً منها لتدور فيه الأحداث، ويلغى باقى الأجزاء فى أحد المشاهد، أو قد يقسم الخشبة إلى قسمين أو ثلاثة أو أكثر وكل قسم يعبر عن منظر أو مكان محدد للأحداث ويتم إلغاء المنظر الذى لا تدور الأحداث حوله الآن، وذلك يتم عبر تعميم الإضاءة ويؤكد المخرج عبر الإضاءة على وجه ممثل أو أحد أعضاءه أو على أكسسوار أو قطعة ديكورية بتسليط ضوء أكبر فوقه ويترك باقى الأجزاء فى الظل وهكذا... وهذه تعتبر من مهمات الإضاءة الرئيسة التى تنقل المتفرج إلى عوالم وأفكار عدم وهم أمام نفس المنظر.

٣ - التكوين الفنى:

فلإضاءة جماليات لا تحصى من خلال إستخدامها للون وتمازجه والشكل الهندسى للبقعة الضوئية وتفاعلها مع شكل آخر، والتقنيات الحديثة التى تغلبت على إمكانات المسرح المحدودة، فمن الممكن الآن إيجاد المطر والسحاب والحريق وغيرها من خلال الإضاءة، كما أنها تقوم بهذه المهمة من خلال التأكيد على جماليات أخرى كالحركة و التكوينات البصرية الأخرى.

٤ - خلق الجو الدرامي

الإضاءة أول ما يُشاهد على خشبة المسرح وهي أول عنصر يعطي إحاء ما للمتفرج فمن الممكن التعبير عن القلق، الخوف، الاضطراب أو الفرح والسعادة، أو الحزن و الأسى، وذلك من خلال اللون ودرجة الإنارة وتوزيع البقع على الخشبة وهي بهذا تساعد باقي العناصر وتكمل دورها في تكريس هذا الجو الدرامي مع الممثل والمؤثرات.. الخ.

٥ - الإيهام بالطبيعة

الإضاءة تقرب الواقع قدر الإمكان للمتفرج، فقد تظهر الشمس أو القمر أو الثلج أو الفضاء إذا دعت الضرورة.

٦ - الدلالة على الزمان والمكان

وهي تعبر بوضوح عن زمن الأحداث (ليل، نهار، فصل الشتاء، فصل الصيف.. الخ) والمكان (قصر، ملعب، مدينة).

" ومع ذلك فليست الرؤية الواضحة هي كل ما يهتم به مصمم المناظر فبوسع الاضاءة ان تعمل للإخراج اكثر من مجرد اظهار الممثلين ، تستطيع الاضاءة ان تسهم بقدر عظيم في احداث الآثار عن طريق تكوين الحالة من خلال استخدام الالوان فيستطيع ان يزيد من الحالة المسرحية او يتلف تلك الحالة فالإضاءة الصحيحة تدعم وتقوي الحالة الأساسية للمنظر او المسرحية وكذلك تقوم الاضاءة بتجميل المنظر فمن غير المرغوب لفت الانتباه الي المنظر لئلا يشرد ذهن المتفرج

عن العمل التمثيلي الحادث في نفس المنظر فان المنظر الجميل لا يمكن ان يبدو جميلا الا اذا اضى اضاءة صحيحة واحيانا يمكن للمنظر الضعيف التصميم او المنظر الضعيف التنفيذ ان يبدو جميلا بواسطة الاضاءة الابتكارية."

نموذج لمنهجية تحليل النص المسرحي

المقدمة:

لقد ظهر المسرح العربي المكتوب سنة ١٩٤٧ و بدأت الكتابات المسرحية اولا باستيحاء نماذج المسرح الغربي (الفرنسي الايطالي) ثم جاء الاقتباس من الادب الانجليزي (شكسبير). و منذ ذلك الحين اخذ المسرح العربي يتطور. وتتجلى اهمية المسرح في الادب العربي الحديث في كونه جنس ادبي يعبر عن قضايا المجتمع بواسطة رصد الصراع بين قوى اجتماعية اوفكرية او سياسية باستغلال اسلوب الحوار الذي يشخص الصراع بين هذه القوى ويجسد حركتها وتفاعلاتها ويكشف عن مواقفها وأحاسيسها، وباستغلال أحداث سردية تكون حكاية نص المسرح

والنص لصاحبه. وهو اديب

مغربي/ عراقي/ مصري.

و بناءا على سيرة الكاتب وشكل النص يبين انه عبارة عن مسرحية و المؤشرات الدالة على ذلك الحوار، حيث ان هناك تبادل الكلام بشكل مشهدي بين مجموعة

الشخصيات بالإضافة الى توظيف الارشادات الموجهة عادة الى الممثل او المخرج.

❖ وهذا النص

المسرحي يجسد حوار بين شخصين احدهما.....
..... والآخر(تقديم الشخصيات ووصفها).

اما القضية الاساسية التي يدور حولها الحوار في النص فهي قضية.
..... ويمكن اختزال موقف طرفي الحوار
كالتالي : احمد يرى وعلي يعتبر.....
.....

التحليل:

إذا انتقلنا الى تحليل النص فسنجده يتوفر على سمات المسرح:
القوى الفاعلة (النماذج البنيوية المجسدة للموقف المسرحي): النص المسرحي
يستغل الشخصيات كنماذج بشرية تجسد موقفا مسرحيا.

احمد يجسد.....و علي
يجسد..... (تحديد رمزية الشخصيات و صفاتها
ودلالاتها)

الصراع (داخلي و خارجي):

الصراع بين الشخصيات يكون على عدة مستويات: المستوى الاجتماعي، الفكري، النفسي.....

و يتجلى الصراع على المستوى الاجتماعي فيما يلي:
.....(اقتباس الامثلة من المسرح)

اما الصراع على المستوى النفسي يجسده الحوار
التالي.....(اقتباس الامثلة من المسرح)

والصراع على المستوى الفكري ينحصر فيما
يلي:.....(اقتباس الامثلة من المسرح)

الحوار (داخلي و
خارجي).....
.....

خصائص الكتابة المسرحية

يتميز هذا النص بخصائص الكتابة المسرحية حيث اعتمد انساقا من العلامات:
سمعية (صوتية لسانية) و مرئية (اجساد وحركات) ويمكن رصد هذا من خلال
الارشادات المسرحية التي تضمنت مايلي:

اشارات الى المخرج: كتحديد خصائص المكان و سمات طرفي الحوار و سنهما
و موقعهما على الخشبة (اعطي الامثلة من النص)

اشارات الى الممثل:

.....

اشارات الى المشاهد: كتقديم النص المسرحي

اشارات الى القارئ: تقديم النص، التميز الخطي بين اسماء طرفي الحوار و بين الحوار و الارشادات المسرحية، اضافة الى علامات الترقيم (اعطي الامثلة من النص).

الانتقاء و البث: النص المسرحي تتخلله فراغات لان المسرحية لا تمنح الاجزاء يسيرا من الكلمات التي يفترضها تحقيق الحدث لان القارئ ملزم بان يفهم المجموع (اعطي الامثلة من النص)

خاتمة: وهكذا نستخلص ان النص يجسد خصائص المسرح اذ عبر من خلال ادواته الفنية عن قضايا يجسدها الصراع بين قوى اجتماعية او فكرية او نفسية تجمعها علاقات التوافق و التضاد.

الصراع الدرامي : وينبني الحدث على صراع يتجسد فيما تمثله الشخصية من مواقف مختلفة حول موضوعحيث الشخصية (تحديد
 سيماتها) ، (.....) تقول(موقفها) والشخصية الثانية

استنتاج تحدد فيه نوعية الصراع الدرامي :اجتماعي سياسي تربوي) ...
(.....)

_ هكذا حددت مواقف الشخصيات نفس النص الدرامي فما نوع العلاقات التي
ربطت بين هذه الشخصيات؟

لاشك ان مقومات النموذج العاملي في النص تعكس وجود بنية ضدية في النص
تمثلها الشخصية (.....) التي ترغب في موضوع (.....) ويساعدها
(.....) ويعارضها (.....) والشخصية (.....) عامل الذات
التي ترغب في موضوع (...) ويساعدها (.....) ويعارضها
.....

الحوار: ان شبكة العلاقات بين الشخصيات باعتبارها القوى الفاعلة في النص قد
قدمت اعتمادا على قالب مسرحي اساسه الحوار والارشادات المسرحية فما
خصائصهما .

يلعب الحوار دورا اساسيا في النص المسرحي حيث تعتمد الشخصيات للتعبير عن
مواقفها مباشرة دون الاستعانة بالسارد كما هو الحال في النصوص القصصية.

الشخصية (.....) تعبر عن موقفها (.....) ودافعت عنه من خلال
(حججها،...) الشخصية (.....) موقفها متناقض لموقف الشخصية الاولى وهو
(.....) وقد دافعت عنه من خلال (.....) والى جانب الحوار نجد
السرد (امثلة) والوصف (امثلة) وحضورهما ساهم في تكسر رتابة الحوار وابعاد
الملل عن المتلقي .

الارشادات المسرحية : اما الارشادات المسرحية فقد حضرت في بعض انواعها اشارات الى المخرج (مثال) اشارات الى الممثل (امثلة) اشارات الى الزمان والمكان (امثلة) بالاضافة الى الحذف حيث هناك فراغات تتخلل النص (امثلة) والقارئ ملزم بملئها

استنتاج: ان هدف هذه الارشادات هو اشراك المتلقي في انتاج النص المسرحي ونقله من مسرح النص الى مسرح العرض كانه يشاهد عرضا مسرحيا .

خاتمة : هكذا يكون النص قد استهدف (دلالة النص) في قالب مسرحي فني حضرت فيه خصائص الخطاب المسرحي من وضعيات حوارية وشخصياتوصراع دراميثم ارشادات

الفصل الرابع

مسرحية الهمجي تأليف لينين الرملي

الشخصيات

- آدم : مدرس حوالى ٣٥ سنة.
- حورية : زوجته ٢٩ سنة.
- قاسم : جار قديم لآدم فى نفس عمره.
- نانسى : زوجة قاسم فى نفس عمر حورية.
- ملاك ١ : ملاك شاب.
- ملاك ٢ : ملاك شاب.
- شيطان ١ : المفتش - المعاكس - كاظم - سمير.
- شيطان ٢ : السائق - الخادم - المدرس - رجل الإنسان الآلى.
- جاكلين : امرأة بولندية.
- زهرة : (ابنة آدم - ٨ سنوات مثلاً).

دخول

المكان : مكان ما بالفضاء

الزمان : الوقت الحالى

المنظر : تظهر الكرة الأرضية معلقة فى الفضاء وقد سطع نورها

(يدخل ثلاثة ملائكة يتطلعون نحوها بانبهار).

ملاك : الله .. الأرض طلعت ، شايفينها؟

ملاك : جميلة وشاعرية قوى.

ملاك : مع إنى ملاك لكن ساعات كنت أتمنى أكون من أهل الأرض.

(يظهر الشياطين فى مقدمة المسرح ويضحكون بشيطانية).

شيطان : سالخير، انتو ياللى هناك ... هاى.

شيطان : ماتردوا السلام، بنقولكم هاى

ملاك : محدش يرد عليهم، دول الأبالسه الشياطين.

شيطان : يعنى انتو ملايكة بجد ياخى؟

ملاك : ولا تعبروهم.

ملاك : هما بيضحكوا على إيه، أنا مش قادرة أفهم.

ملاك : نازلين زى عوايدهم يفسدوا فى الأرض.

شيطان : سامع الظلم يا إبليس ياخويا، طب واحنا مالنا، ما هما اللي فسدانين خلقه.. هاها.. دول حتى بيحيبونا شغل. حد يكره؟

شيطان : (ينظر ناحية الأرض) بص .. بص الحرب اللي هناك دى يا إبليس .. عمالين يقتلو فى بعض ، ٦٥ ألف واحد ماتو.

شيطان : ولأ المجاعة اللي هناك دى.. تفطس م الضحك. الناس بيموتو م الجوع، عيال وستات وعواجيز وشباب زى الورد.

شيطان : يا.. كل دى ناس رايحة المحاكم! أرزاق.

ملاك : لأ لأ بقى، كفاية تريقة ع البشر، ممكن تسببو الإنسان فى حاله..؟

شيطان : كل دا ولسه بتسموه إنسان؟ طب بأماره إيه؟

ملاك : قصدكو إيه؟

شيطان : افهموها بقى، البنى آدم بتاعكم اللي طالعين السما بيه.. ما فيش رجا فيه، لأن الطبع يقلب الطبع.

شيطان : آه والمثل بيقول.. ع الأصل دور.
 الشيطان : واسألو داروين.. قالها من زمان.. اللي
 بتسموه إنسان.. فى حقيقته حيوان...
 ملاك : جاي زدا صحيح من الناحية الجسديه، إنما
 الإنسان طول عمره إنسان برقى مشاعره..
 ملاك : وسمو عقله...
 الملائكة : ونبل فعله..
 الشياطين : هئ هئ ما يحكمشى!
 الشيطان : طيب بينا وبينكم التاريخ، والتاريخ ما يكذبش،
 تعالوا نرجع فى الزمن لورا واتفرجوا عليه من
 يومه كان طبعه إيه.
 إظلام ...

البداية

المنظر : ربوة صخرية فى جانب منها فتحة كهف،
شجرة إلى اليسار.

الأفق ملىء بالسحب، شبورة تلف المكان،
صوت رياح تهب.

صوت شيطان : البنى آدم ظهر من حوالى مليون سنه لكن
إحنا مش حنرجعكم فى الزمن كثير.
يكفيننا ميه.. ميتين ألف سنه.

صوت ملاك : ما تنسوش إن الإنسان وقتها، مكانش أقوى
المخلوقات، وكان عليه يصارع الطبيعه القاسيه
عشان يضمن إنه يفضل على قيد الحياه.

(الوقت فجر.. يظهر رجل بدائى يهبط صخرة
ويصيح ثم يلاحظ صدى صوته فيكرر بعض
الأصوات ويستمتع إلى ترجيع الصدى بدهشه.
يتشاءب ويتمطى بقوة، يتجه إلى مصدر ماء بين

الصخور فيشرب بصوت مسموع. يسمع عواء
حيوانات فيمسك رمحه ويصيح صيحة الصيد
ويخرج فى أثرها).

صوت ملاك : كانت الدنيا غابة كبيرة، وكان قدراً على
الإنسان أن يأكل.. أو يؤكل.

(من اليمين تظهر امرأة بحذر وفضول وهى
تتطلع حولها، تتابع معركة الرجل مع الحيوانات
التي تجرى خارج المنظر).

الرجل : (يصيح صيحة النصر وهو ممسك بقطعة من
لحم حيوان).

المرأة : (تختبئ خلف الشجرة وتتحين الفرصة
عندما يجلس لكى تسرق العظمة، لكنه
يظبطها ويلقيها بقطع الأحجار فتجلس بعيداً
وتحاول أن تغريه).

الرجل : (ينظر لها بازدياء ويصيح).

(صوت عاصفة، المرأة ترتعش، الرجل يقترب
منها، ويحيطها بذراعيه).

المرأة : (تطلب الطعام) أكاكا..

الرجل : (يرفض ثم .. يلقى شعرها وتلقى شعره..)

المرأة : (تشير لنفسها) حو حو .. حو حو.

الرجل : (يشير لنفسه) دا دا .. دا دا ..

(يتحسس جسدها بفضول.. ثم يدعوها لدخول
الكهف).

المراة : (تهز كتفها بمعنى الرفض).

الرجل : (يشير لها بالعظمة بإغراء ثم يلقي بها داخل
الكهف).

المراة : (تسرع إلى داخل الكهف).

الرجل : (يصيح بانتصار وفرح ويتبعها).

صوت ملاك : لا مؤاخذه أصل مكانش لسه الجواز ظهر..

(الرجل يظهر من الكهف ويضرب صدره بيديه
بفخر لكن تخذله ساقاه).

(يتحرك إلى الشجرة وينام).

المراة : (تظهر من الكهف وهي حامل فى شهرها
التاسع ثم تلتفت للداخل وتنادى).

(تظهر طفلة فى السابعة تخرج من الكهف
باكية..).

المراة : (تحاول إيقاظ الرجل بلا جدوى فتضربه بحجر
على رأسه وعندئذ يصحو).

(تعطيه الرمح وتشير له وهى تدمدم تطلب منه
الخروج للصيد).

- الرجل : (يخرج وهو يغمغم بدوره محتجاً).
- المراة : (تجلس لتداعب طفلتها حتى تغفو فى صدرها).
(تسمع صوت الرجل من الخارج يصيح
بانتصار فتنهض لاستقباله بفرح).
- الرجل : (يظهر وبصحبه فتاة).
- المراة : (تقترب من الفتاة وتحسس شعرها الطويل
بغيرة وحسد).
- الفتاة : (بدورها تحسس بطن المرأة الحامل بدهشة
وغيرة).
- الاثنان : (تحاولان شد الرجل كل من يد).
- الرجل : (يدفع عنه المرأة بعيداً).
- المراة : (تغضب وتأخذ ابنتها وتدخل الكهف وتسد
فوهته من الداخل).
- الرجل : (يقدم للفتاة عظمة ثم يحتضنها).
- (يظهر رجل آخر ويصيح بعدوانية ويهجم ليشد
الفتاة نحوه).
- الغريب : (يرى العظمة وقد سقطت على الأرض فيحاول
أن يأخذها).
- الرجل : (يضره بغضب ويتماسكان).

صوت ملاك : كان البقاء للأقوى... وكان فى ذلك حكمة.

(فجأة نسمع زئيراً عظيماً وأصوات أحجار تتهشم).

(الرجلان يتوقفان عن العراك، بينما تخرج المرأة والطفلة من الكهف).

(يظهر ديناصور خلف الربوة ويتقدم وهو يصيح).

(الغريب يحاول الهرب، لكن الديناصور يقطع طريقه ويضربه بذيله فيقع).

(الديناصور يهم بقتله، يتقدم الرجل ويناوش الديناصور ثم يرقد على ظهره ويدفع الحرية فى بطن الديناصور الذى يئن ويتراجع ثم يسقط).

صوت ملاك : كان انتصاره عظيماً عندما اكتشف أن قوته تكمن فى قدرته على استخدام عقله.

(المرأتان تحيطان بالرجل الذى يصيح بزمو وانتصار).

(الغريب ينظر نحوه بغيرة وكراهية).

صوت شيطان : وكانت خيبته عظيمة لما استخدم نفس عقله فى ارتكاب أبشع خطيئة.

الغريب : يلتقط حجراً ويضرب به الرجل على رأسه من الخلف).

(يقع تمثيل بقية المشهد بالحركة البطيئة مع
موسيقى تبدأ خافتة).

الرجل : (يترنح بتأثر الضربة ويستند بذراعيه إلى شجرة
جرداء).

الفـرـيـب : (يأخذ الفتاة والعظمة ويدخل الكهف).

المـرأة : (تولول باكية وهي تحاول أن تساعد على
النهوض).

الرجل : (يتأوه آهة طويلة، يتردد صداها ثم يسقط رأسه
بين ذراعيها).

إظلام

الرهان

المنظر : طريق على الأرض.

الزمن : الوقت الحالى .. ذات مساء.

(تظهر الملائكة والشياطين).

شياطين : هو ذا الإنسان...؟!

حيوان .. خبيث جبان.

ولهذا عاش ألف .. ألف .. عام.

وانقرضت أوام أخواته الدناصير الضخمة

لأنها كانت يا حرام.. بريئة وهبلة.

ملائكة : لأه. العبرة مش بالماضى.

العبرة باللحظة دى.

الإنسان .. عبر.

عبر بحار الدم..

عبر جبال الألم..

وانتصر.

الإنسان .. صعد.

من كهوف الخوف..

من ظلام الجهل..

أصبح بشر.

شيطانين : الإنسان .. قلع.

خلع رداء الوحش..

لبس جاكيت.. لبس فستان.

ولما حب يدلس .. اتوكس!

شيطان : تنكروا إذه لسه بيحقد؟

شيطان : لسه بيكره وبيحسد؟

شيطان : لسه بيطمع، لسه بيغدر وبيخدع؟

شيطان : لسه بيقتل حتى أخوه الإنسان؟

ملاك : احنا ما ننكرش بالمره إن فيه قله شريره

مندسه، لكن الأغلبية عرفت معنى الإنسانية.

شيطان : البشر كلهم عجينه واحدة.. واسألونا احنا.

شيطان : آه كل ما فى الأمر، إن القوى فيهم بيقدروا الشر

.. بينما الضعيف لاه.

ملاك : قلت لكم ما فيش فايده من المناقشه معاهم.

شیاطین : طب احنا بنتحداکم . اختاروا واحد على
كيفکم م العصر الحالى، وتعالوا نشوفه إذا
كان اتحضر واترقى ولا لسه همجى وبدائى.

ملانکة : ماشى.

شیاطین : دوروا واختاروا.

مـلاک : سيبونا نفكر.. دى حاجه تحير.

شیطان : تحير ليه؟ (مشيرا إلى المتفرجين) قدامكو ناس
كثير أهم، اختار أى حد فيهم.

ولا تحبوا إنتوا ترشحوا واحد وهما ينتخبوه؟ هاهنا.

شیطان : عندى فكره . أول واحد يمر م الناحية دى يبقى
هو اللى عليه العين والنيه.

ملانکة : موافقين.

(تدخل فتاة ليل من اليمين)

شیاطین : أهيه، قلتوا أیه . تنفع؟

مـلاک : أعوذ بالله . دى أكيد انتو اللى باعتينها.

مـلاک : لا ياعم مش لاعبين.

شیطان : طب تعالوا ما تتقمصوش.. نشوف حد تانى.

مـلاک : طب خلوها من الناحية دى.

(شحات يدخل من اليسار)

الشحات : حسنه لله يا محسنين.

ملاك : لأ لا يمكن، دا شحات، ما ينفعش.

شيطان : أول مرة أشوف ملاك طبقى وبورجوازي.

ملاك : لأ الشخص المطلوب، شرط أساسى يكون إنسان عادى.. يمثل ملايين الناس فى العصر الحالى.

شيطاطين : ماشى، نصبر لما نشوف آخرتها معاكى.

(ثم ينظرون نحو الصالة ويشيرون) أهو .. الدور على دا.

آدم : (من نهاية الصالة) ماتمدى يا حوريه شويه..

حورية : مش على قد رجليا؟

(يظهر الاثنان قادمان إلى مقدمة المسرح).

شيطان : هيه، رأيكو إيه؟

ملاك : استنوا لما نعرف شىء من أفكار (ثم لآدم) لحظة من فضلك.

(آدم وحورية يجمدان فجأة).

ملاك : إنت مين؟

آدم : (وكأنه منوم) الاسم: آدم عبد ربه آدم.

ملاك : والمهنة؟

آدم : معلم أجيال.

حـــــورية : قصده مدرس إعدادى.

مـــــلاك : ادينا فكرة عن حياتك.

(آدم يقفز على خشبة المسرح وخلفه حورية ويغنى)

آدم : أنا إنسان عادى. ودى هى حوريه مراتى..

عرسان طازه.. يدوب السنه دى.

شيطـــــان : وايه عيوبك يا آدم؟

آدم : يوه.. عيوبى كتير.. ما انكرشى.

إنما عيبى الأساسى .. إنى صريح ما اكذبشى.

حـــــورية : مضبوط يا حياتى.. عمرك ما كذبت.. ولا أنا.

شيطـــــان : طب المدام عندها كام سنه؟

حـــــورية : نعم؟ مش واخده بالى.. إنما هو أكبر منى.. عشر

سنين بالملى.

شيطـــــان : قوللى بصراحة مطلقه، عرفت كام ست قبلها؟

آدم : يوه... (ثم مستدركا) مين أنا؟ ما بلاش السيره

دى.

حـــــورية : حبيبى إنسان مثالى.

آدم : فعلاً دا حقيقى. طول عمرى دوغرى وف حالى..

أمين موضوعى ، ومثالى.

عاقل جداً وصبور.. إنما أبداً مش مغرور.

حـــــــــــــــــورية : وأنا كذلك.

آدم : وهى كذلك. ولأن عندى مبادئ .. أكره الكذب..
ومستحيل اغش.. لا يمكن أنافق. مقدرش اشوف
الظلم واسكت. لأن الساكت عن الحق شيطان
أخرس وتافه.

حـــــــــــــــــورية : حبيبى إنسان مثالى. حبيبى نقى وطاهر..

شجاع، مثابر، وفوق دا كله شاعر.

آدم : لآه .. شاعر عظيم من فضلك!

حـــــــــــــــــورية : وخلف كل عظيم امرأة.. أعظم منه بمراحل.

مـــــــــــــــــلاك : وايه رأيك فى الدنيا يا آدم؟

آدم : جميلة هى الحياة رغم المتاعب والمآسى.. فقط
لو كل الناس يبقوا زىي.

حـــــــــــــــــورية : الله يا حبيبى. دى كانت تبقى الجنة حقيقى..

آدم : ولهذا فالحكمة فى رأىى، هى تجنب المعاصى..

وتحضرنى بالمناسبة دى قصيدة ألقتها الساعة دى.

حـــــــــــــــــورية : سمع هس، الوحى نزل.. آدم هيشعر.. قول
يا شاعر.

(يصدر همهمات غير مفهومة) دا من الشعر
السياسى! أما من الشعر الأخلاقى ، فقد قلت:

كن أنت نفسك ولو كنت صعلوكًا وضيعًا.
 عش طاهرًا شريفًا ولو كانت حياتك هبابًا وطينًا.
 لا تقل أف، ولا تشعر بضيقه.
 هكذا الدنيا منذ بدء الخليقة.
 صراع كلاب أحقق، على عظمة حقيرة.
 فماذا يفيدك لو أكلت العظمة وحدك. وبعد
 الهضم.. خسرت نفسك والحقيقة؟
مـــــلاك : شفتم؟. أدى الإنسان ولا بلاش.
شيطان : هاو. أهو كلام، البنى آدم بتاعكم اخترع اللغة
 عشان يكذب ويزيف حقيقته.
شيطان : المحك تصرفه وفعله، عشان كدا، لازم تختبره.
مـــــلاك : ازاي يعنى؟
شيطان : ندخله فى تجارب ونشوف إيه حيكون رد فعله
 هيثمسك بالفضيلة ولا حيسقط فى الخطيئة؟
مـــــلاك : بشرط ما تكونش تجارب صعبه.
شيطان : لأ.. اطمئنو.. الأسئلة حتكون سهلة جدًا وكله
 من المقررع البشريه. وزياده فى الاحتياط
 هنتخفى إحنا وانتو فى أشكال بنى آدمين.

شيطــــان : (بضيق واستنكار) إيه .. ليه؟

شيطــــان : معلش.. عشان نعرف نراقبه كويس.

شيطاطين : هيه عندكو تماحيك تانيه؟

ملائكــــة : لأه.

شيطاطين : يبقى اتفقنا عليه.

شيطــــان : (للمتفرجين) وانتو.. فتحو عينيكم واشهدو على

تصرفاته وفعله..

عشان انتو اللي ف الآخر هتحكموا علينا أو عليه.

شيطاطين : آدم عبد ربه آدم.. استعد ياهمام.. من الآن يبدأ
الامتحان.

السؤال الأول.. فى الكذب. لماذا كان دائماً
منجياً؟

ملائكــــة : لا تكذب.

(صوت جرس يدق)

(آدم وحرورية يعودان لليقظة ويخرجان)

إظــــلام

الكذب

المنظر : شقة صغيرة . كأنها لدمى فى مسرح عرائس.
عرضها متران وارتفاعها متر ومقسمة إلى صالة
بها مائدة ومقعدان ونافذة. وحجرة نوم بها
سرير لشخص واحد).

(أدم وحورية يدخلان من باب الشقة).

أدم : يا سلام الواحد ما يرتحش غير فى بيته
يا حوريه (رأسه يصطدم بالسقف).

حورية : يا حبيبى حاسب، الجيران اللي فوقينا اشتكوا.
أدم : لا مؤاخذه . ياللا يا حوريه حضرلنا العشا
لحسن واقع م الجوع. هيه محضر لنا إيه؟

حورية : فاضل عندنا بقية الغدا بتاع امبارح.

أدم : إيه دا.. لسه فايض؟

حورية : كله بفضلة خيرك يا عنيا.. (تنهض لكن
الكرسى يلتصق بها).

أدم : حاسبى يا حوريه، استنى تعالى (يشد الكرسى
من مؤخرتها).

حـــــورية : (تقدم له طبقاً صغيراً) اتفضل.

دم : الله.. الجبنة والزيتون.

حـــــورية : (مثل الأغنية) والعشا بطاطا..

دم : (يفغى) ع البساطه البساطه. لأ سبينى أنا أغرف

بنفسى (ياخذ زتونتين) اللهم ديمها نعمه

واحفظها من الزوال يارب، الله طبيخك اتقدم

يا حوريه.

حـــــورية : شبعت يا عنيا؟

دم : الحمد لله بس انتى ما اتعشتيش.

حـــــورية : أنا الحمد لله اتعشيت أول امبارح (تنهض

فيلتصق بها الكرسي).

دم : ياللا.. دا حتى الأكل الكثير بيعمل تخمه..

حـــــورية : (تحضر صينية مثل لعب الأطفال) الشاى

ياعنيا.

دم : أنا أحب اشرب الشاى فى الطراوه. افتحى لنا

الشباك.

حـــــورية : يا سلام عليك يا آدم. تعبانة ، طول النهار

مشوره فى الشقه.

دم : عندك حق يا روحى خليها عليا المره دى، دا أنا

أتعب عشان سواد عيونك.

(يمد يده ويفتح النافذة فيدخل دخان كثيف ويسعلان).

معلش دا لازم حد م الجيران بيتنفس، هيه، ما
قولتليش يا حوريه إنتى سعيدة معايا؟

حـــــورية : طبعاً سعيدة يا آدم.. ودا سؤال برضه؟ ولو ان
الشقة..

آدم : مالها؟

حـــــورية : ما فيهاش منشر.. مش عارف انشر الغسيل فين.

آدم : ياستى مدى أيدك وانشرى فى بالكونة البيت
اللى قصادنا. دا احنا حالنا أحسن من ناس
كثير.

حـــــورية : بالحق نسيت اقولك، أختى وجوزها بيتهم وقع
امبارح.

آدم : تانى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

حـــــورية : دا البيت الجديد يا آدم اللى لسه ناقلين فيه.

آدم : ياللا ربنا يصبرهم يا حوريه.

حـــــورية : عزمت عليهم ييجو يقعدو معانا.

آدم : معانا فى الشقة هنا يا حوريه؟

حـــــورية : مؤقتاً يا آدم .. تتضايق؟

آدم : لا ، مدام مؤقتاً لحد ما يلاقوا شقة، ما فيش مانع دا
احنا نشيلهم فوق دماغنا، الناس لبعضيها يا حوريه.

حـــــورية : يخليك ليا يارب ولا يحرمنيش منك.

- آدم : بقول إيه يا حوريه؟
- حورية : نعم يا عنيا؟
- آدم : مش نقوم ننام بقى؟
- حورية : (بخجل) إذا كان جاي لك نوم.
- آدم : جاي لى يا حوريه، ياللا قلعينى الأول
(ينهضان ويتبادلان خلع المقعدين لبعضهما).
(يجلسان على الفراش)
- حورية : مش نطلع هدمنا الأول بعدين تتكرمش؟
- آدم : ما تتكرمش يا حوريه. دى كلها مظاهر فارعه
(يمسك يدها) وحشتينى يا حوريه.
- حورية : (ضاحكة بخجل) يا آدم الجيران صاحيه.
- آدم : ما احنا كمان بنسمعهم.
- حورية : بس....
- آدم : لأ تبقى انتى ما بتحبنيش يا حوريه.
- حورية : وحياة رينا بحبك ويموت فيك.
- آدم : طب ياللا.. تعالى هاتى إيدك (يقبل يده)
تصبحى على خير يا روحى.
- حورية : (ينامان وكلُّ ظهره للآخر، لكنه ينزلق من على
الفراش) فسحى شوية يا حوريه. (يحاول أخذ
وضع للنوم، ويفشل فينام جالساً).

يارب (يرفع رأسه ليدعو الله فيصطدم بالسقف)
 نفسى فى دسنة عيال يملوا علينا البيت
 وبيتنططوا حوالينا.

حورية : يسمع منك ربنا، إمتى، إمتى نخلف بقى؟

آدم : لما ننام على سرير أوسع شويه.

إظلام

الفتنة

المنظر : أمام الستار

(سبورة لليسار وفي الوسط منصة المدرس.

الجمهور في مكان التلاميذ)

شيطان : السؤال الثاني.. في الفتنة.. اذكر سبع فوائد
للفتنة.

الملائكة : لا تفتن..

(جرس مدرسة يدق. يظهر آدم مسرعاً وفي يده
الكراسات).

آدم : صباح الخير يا تلاميذي الأعزاء. يا شباب
المستقبل وأمل الغد. طلعوا الكراسيات. (يدق
على المنصة) امنعوا الضحك.. من فضلكم
بلاش زيتة.. أرجوكم تساعدوني علشان
أسلحكم بسلاح العلم، وانت ياله يا طويل يا
اهل ياللى ورا اقعدا وبعدين، بتضحكوا على
إيه؟ امنعوا الضحك!

(يستدير للسبورة) موضوع درس اليوم هو .. مين
اللى حدفنى بالطباشيره؟!

أنا عارف هو مين بس مش حقول. أنا عايزه هو
يكون عنده الشجاعة الأدبية ويقف يواجهنى ..
طيب، عقاباً ليكم جعل لكم امتحان مفاجئ يوم
السبت الجاى!

بالمناسبة فيه زميل ليكم ارتكب امبارح عمل شنيع
فى حقى. جاب لى جواب من والدته، عايزانى أروح
لها البيت! لا يا حدق مش عشان اغسل لهم الغسيل!
عشان اديله درس خصوصى بالفلوس. فاكراانى
ممكن اتخذ من عملى وسيلة للتجاره والكسب المادى.
تقدروا تقولولى لما كل إنسان فى شغله يعمل كذا،
يبقى دى حياه ولا نبقى عايشين فى غابه؟ صحيح
انتو تمانين رأس فى الفصل، لكن دى ظروف بلدنا
ولازم نتحملها. ثم إن الوزارة بتدفع لى مرتب عشان
أعلمكم. وما بتدفعليش شويه، دول سبعة وتلاتين
جنيه وأربعين قرش. والحمد لله مكفين وفايضين
ويتتبرع بالباقى لسداد ديون مصر.

وحتى لو كان المرتب قليل ومتشحتف أنا ومراتى،
دى مش مشكلتكم، لازم تعرفوا يا ولاد إنكو لو خرجتوا
من الفصل مش مستوعبين الدرس، أبقى أنا قصرت
وفشلت فى أداء وظيفتى.

(صوت ساخر من الصالة).

آدم

: والله عارفك والصوت جاى من الناحية دى.
 نرجع للدرس. الأول حسالكم سؤال مهم. خدوا
 بالكم. مين فيكم يا شطار يعرف يقوللى إيه
 اللى بيميز الإنسان عن غيره من بقية
 المخلوقات؟ يعنى محدش رفع صباعه، إنت
 ياللى نايم هناك اصحى وجاوب. الإنسان
 حيوان ناطق؟ اللى موافق يرفع إيده. نزلو
 إيديكم. غلط لأن البغبغان مثلاً ممكن ينطق
 ويقلدنا . غيره .. إنت ياللى فى الجنب، اللى
 مشغول فى كتف زميلتك.. جاوب.. الإنسان
 حيوان ضاحك؟ ضحكت عليك نفسك، اقعد،
 بلاش تفاهة. اللى بعده (ينزل للصالة)، إنت ..
 حيوان مفكر؟ كويس يا ماهر.. سقو له.. بس
 كفايه.. ما تصدقو.. غاويين زيطه! زميلكم
 ماهر قرب للإجابة الصحيحة، الإنسان يتميز
 عن بقية المخلوقات بالفضيله، إيمانه
 بالمبادئ القويمه.

(نفس الصوت الساخر لكنه يتجاهله) وموضوع
 درس اليوم موضوع خطير يمس الإنسان.. ألا وهو
 الفتنة. وكلنا عارفين إن الفتنة أشد من القتل. أشد
 من إيه؟ شطار.

(نفس الصوت الساخر) أنا عارفه، وكتاب الله عارفه، وهو عارف إنى عارفه. مين بقى اللى عمل الصوت دا محدش عايز يتكلم؟ اخرس يا ماجد اوعى تنطق، أنا طلبت منك تقولى على اسمه؟ أنا عايزه هو اللى يرد بنفسه، ما طلبتش منك تفتن عليه، أmaal أنا لسه بعلمكم إيه؟ إخص عليك يا ماجد. ما تعرفش إن اللى يفتن على زميله ممكن يفتن على أخوه، ممكن يفتن على بلده كلها؟ طب أقسم بشرفى الذى لا أملك إلا هو، إن اللى يفتن على زميله لاسقطه فى مادتى واديله صفر، مفهوم؟

(يدخل أحد الشياطين فى شخصية مفتش وهو يسعل).

آدم	: وكمان بتكح معايا يا حيوان؟
المفتش	: صباح الخير يا أستاذ آدم. أنا مفتش المنطقة.
آدم	: يا خبر. أنا آسف. أهلا وسهلا.
	(للمتفرجين) قيام، ياللا انتو بقالكو ساعة قاعدين!
المفتش	: أنا جاى فى تفتيش مفاجئ لأن الوزارة مقلوبه بسببك.
آدم	: بسببى أنا؟ خير يافندم.

المفتش : لأ مش خير. فيه إشاعه إن كل التلاميذ اللي عندك بينجحوا بالدرجات النهائية.

آدم : أنا معترف يا فندم. ودا يزعل الوزاره ليه؟

المفتش : غريبه، أصلك مدرس جديد . قوللى. إنت بتضرب التلاميذ عشان يحفظو الدروس؟

آدم : إطلاقا. عمرى ما مديت إيدى على حد، واهم اسألهم.

المفتش : يبقى لازم بتديهم كلهم دروس خصوصيه بالفلوس.

آدم : أبدا عمرى فى حياتى ما اديت درس خصوصى.

المفتش : (يتأمل بهدهشة. ثم هامساً) أمال قادر تعيش ازاي يا بنى؟

آدم : بكافح يا فندم. الفلوس مش كل حاجه. المهم أداء الرساله.

المفتش : الكلام دا ما يخشش عليا. قوللى بتراقبهم كويس وهما بيجاوبوا فى الامتحان؟

آدم : لأ طبعاً يا فندم، أنا بخرج م الفصل وأسببهم لضميرهم!

المفتش : يبقوا بيغشوا م الكتب يا أستاذ. ورينى مستواهم وصل لايه؟

آدم : بس كدا؟ مين يعرف يا شطار إيه اللي بيميز
الإنسان عن الحيوان؟ اتجدعنوا امال أنا لسه
قايلها. أيوه. قول إنت (بدهشة) الإنسان مالوش
دليل؟

لأ غلط ما هو طبعا الحيوان بس هو اللي له دليل
لكن مش دا الفرق!

(يستدير فنجد أن له ذيلا من الورق)

المفتـش : لأ يا أستاذ ، ساعات الإنسان كمان يبقى له
دليل.

آدم : إزاي يا فندم؟

المفتـش : لما يكون زى سيادتك. حسس على ظهرك وانت
تعرف.

آدم : (يكتشف الذيل) يا فندم القاعده الطلابيه
سليمه، إنما فيه قله مندسة هي اللي بتعمل
الشغب. أنا متأكد إنه طالب واحد بس.

المفتـش : وهو مين الطالب دا؟

آدم : أنا معروفش!

المفتـش : ومش مكسوف من نفسك؟ عندك لفت نظر حيثحط
النهارده فى ملف خدمتك. والطالب دا تعرفهولى
حالا.

أدم : أيوه بس يا فندم..

المفتش : حالاً يا أستاذ آدم.

أدم : (لنفسه) يارب سامحنى. مضطر اغلط.. يارب
توبه بس انقذنى النوبه.

المفتش : اتفضل يا أستاذ آدم.

أدم : حاصر.. (للتلاميذ) يا ولاد. مين اللى علق لى
الدبل؟ طب اللى عارف يفتن على زميله. معلى.
مرة تفوت ولا حد يموت (وبشراة) مش عايزين
تفتنوا؟ طيب حنتعاقبو كلكو (وقد خطرت له
فكرة) ماجد انت فتان. قول يا حبيبي. افتن وأنا
أكافأك. ما تخافش مش حسقك. أنا رجعت فى
كلامى. اتكلم يا بنى بيتى هيتخرب، هتفتن ولا
اخرم لك عينيك؟

(طالب بالصالة يهمس له).

المفتش : هيه.. عرفته؟

أدم : أيوه. والظاهر إن الطالب دا من بينه واطيه
وأهله ناس منحرفين.

المفتش : خلصنى، اسمه إيه؟

أدم : اسمه على على عوض يا فندم.

المفتش : اخرس. دا يبقى ابنى أنا.

أدم : (بعتاب) كده يا ماجد؟ (وللمفتش) سيادتك
تبقى ولا مؤاخذه على عوض؟
المفتش : أيوه، والولد اشتكى لى منك. امال هى الوزارة
مقلوبة ليه؟

(ثم ينادى) واد يا على قوم روح معايا..

أدم : أستاذ على عوض.
المفتش : ولا كلمة . إنت موقف عن العمل ومحول
للتحقيق. هو التعليم باظ من شويه؟
(المفتش يستدير خارجاً فنرى له ذيلاً من الورق
معلقاً بطرف جاكته).

إظلام

الغضب

المنظر : شارع به محطة أتوبيس.

(حورية وآدم واقفان جامدان)

شيطان : السؤال الثالث.. فى الغضب متى يحق للإنسان
أن يغضب؟

ملائكة : لا تغضب.

(يخرج الملائكة والشياطين).

حورية : وبعدين يا آدم.. ثلاث ساعات وما فيش ولا
أتوبيس جه.

آدم : إحنا اللي جينا بدرى. اصبرى شويه ما تبقيش
شكاية.

حورية : دى حته مقطوعه. باينهم لغو المحطه اللي هنا.

آدم : ناخذها كعابى دول تلاتاشر محطه، تعالى مش
إشكال.

حورية : (تتوقف بعد خطوة) أى يا رجلي.. رجلي اتلوت
فى حفره.

آدم : يا سلام؟ طب ما هي الشوارع كلها حفر، إنتى
اللى مفروض تاخدى بالك وتمشى بين الحفر.

حـــــــــــــــــورية : واشوف الحفر ازاي وهما مضلمين الشوارع؟

آدم : احنا بلد ناميه لازم نووفر فى الكهرباء، ثم
الحكمه بتقول: بدل ما تلعن الظلام قيد شمعك.
تصورى لو كل مواطن خلى عنده دم ومسك
شمعه وهو ماشى.. هنبقى شعب منور.
بالمناسبة أنا كتبت قصيده بالمعنى ده.
مطلعها بيقول: بالشمعة تضاء شعله الحياه
وباللمبه..

حـــــــــــــــــورية : (مقاطعة) ألطم على وشى؟ واقف تقول شعر
وانا رجلى مكسوره؟

آدم : آمال أنا متجوزك ليه؟ مش عشان المناسبات
اللى زى دى ألاقى حد يسمع شعرى؟ أمرى إلى
الله أروح أشوفك تاكسى من ع الناصيه.

حـــــــــــــــــورية : ماتغيبش عليا.

(يخرج آدم فيدخل من ناحية أخرى شيطان)

الرجـــــــــــــــــل : (ويهز سلسله مفاتيح) ما تيجى أوصلك
يا جميل.

حـــــــــــــــــورية : وحياة أمك؟

الرجـــــــــــــــــل : وماله؟ دمك زى العسل.

حورية : ابعد من وشى لانه لك جوزى يقطعك.

الرجل : (مقتربا منها) قطعيني تحت واقليني فى الزيت.

حورية : (تزقق بخوف) الحقنى يا آدم.

آدم : (يظهر عائداً بسرعة) حصل إيه؟

حورية : حضرته ببصبصلى.

الرجل : أنا كلمتك؟ أنا واقف مستنى الأتوبيس.

حورية : نعم؟ مش عمال تقولى يا جميل يا مقلوظ
يا منجه يا قمر؟؟

الرجل : قمر؟ (ثم لآدم) بدمتك يا أستاذ.. دى خلقة
تتعاكس؟

آدم : (يهز رأسه نفيا ثم يستدرك) إيه يا أستاذ.. إنت
عايز توقع بينا؟ اتفضل انت من طريق واحنا
من طريق.

الرجل : أنا هسيبك بس عشان معاك حريم.

حورية : وانت تقدر تفتح بقك؟ والله اضربك بالجزمه
(وترفع فرده حذاء بالفعل).

آدم : معلىش يا حضرة. اتفضل انت (لحورية وقد
انصرف الرجل) اعقلى يا حوريه.

حورية : أنا برضه؟

آدم : الراجل قالك يا جميل يا قمر.. ما بيشوفش
سامحيه.

حورية : إيه؟

آدم : قصدى دا راجل همجى مش متحضر. نعمل
عقلنا بعقله؟

حورية : أيوه ونضربه بالجزمه ونخرم له عينه.

آدم : ولما نخرم عينين بعض يا حوريه إيه النتيجة؟
يا انتى تترملى .. يا انا أخش السجن.

حورية : ما هو فور دى.

آدم : يا سلام..؟ طب وإيه اللي فى حياتنا ما
يفورش الدم؟

(صوت كلاكس متقطع أثناء الحوار وآدم يجاهد
لكى يتجاهله).

المواصلات ما تفورش الدم؟ المطبات ما تفورش
الدم؟ جرايد الحكومه ما تفورش الدم؟ جرايد
المعارضه ما تفورش الدم؟ الميه والنور والعيش
والعيشه واللى عايشينها ما تفورش الدم؟ دا
حتى الدكاتره اللي مفروض يعالجوكى تخشيلهم
سليمه.. تمن الفيزيته يجيبك ضغط دم.

حـورية : إنت هتجننى يا راجل انت؟

آدم : بالعكس، أنا بعقلك، مش لازم نسيب نفسنا
للغضب يعمى بصيرتنا ويخلينا نتصرف
بهمجية زى الحيوانات. ثم القوة حماقة
وعمرها ما حلت أى مشكله.

(وفجأة ينفجر صارخاً) إنت يا بنى آدم ياللى
بتضرب الكلاكس

(يظهر سائق نحيف ضعيف البنية للغاية)

السائق : إنت بتعلى صوتك؟

آدم : (بأدب) متأسف بس انت م الصبح بتضرب
كلاكس وده شىء مسيب إزعاج.

السائق : إن كان عاجبك.

آدم : (بدهشة) وليه التلبخ ده! أنا ما غلطش فى
حضرتك.

السائق : إنت ما تقدرش تغلط.

آدم : واشمعنى انت غلطت؟

السائق : أهوكده.

حـورية : خلاص يا آدم.

آدم : لأ، استنى (للسائق) هى عافيه ولا إيه؟

السائق : آه عافيه.

- آدم : طب غور من وشى لا خنقك.
- السائق : (ببرود وتحذ) ما تقدرش.
- آدم : (يدفعه) لأ أقدر، وابعد من قدامى لحسن العفاريت بتتنطط فى وشى وممكن أقتلك.
- السائق : (يترنح ويكاد يقع لكنه يعود بنفس البرود) ما تقدرش.
- آدم : (يمسك بالسائق من خناقه ويرفعه إلى أعلى).
- حورية : آدم. مش كده يموت فى إيدك..
- آدم : (يتركه) عشان خاطرك انتى بس.
- السائق : ما تقدرش..
- آدم : (بجنون) برضه بيقولى ما تقدرش .. طيب (يلتقط فرع شجرة من الأرض).
- السائق : (ينادى) الحقنى يا بيه.
- آدم : أنا هقتلك انت واللى مشغلك كمان.
- (يظهر قاسم داخلاً وله جسد قوى)
- حورية : (بخوف) اعقل يا آدم.
- آدم : مفيش عقل. هاقته هو واللى مشغله.
- (يرى قاسم فتظل يده مرفوعة ثم للسائق بود).
- كده كنت هاتخلينى اغضب!

- آدم : (ثم لقاسم) هو ساعاتك اللي مشغله؟
- قاسم : (ينظر له بتحفز ويهز رأسه بالإيجاب).
- آدم : (برقة) بالذمة يرضى سعادتك إن السواق بتاعك يهينى ومن غير سبب؟
- قاسم : (بخشونة): آه يرضينى.
- آدم : كده؟ طيب .. الله يسامحك (يلقى بفرع الشجرة).
- ياللا بينا يا حوريه.
- قاسم : استنى عندك.. إنت مش قلت إنك هاتقتله هو واللى مشغله؟
- آدم : أنا ما كنتش أعرف سيادتك.
- قاسم : (وهو يمسه من خناقه) وتنسحب من لسانك ليه؟
- حورية : (بخوف) يا لهوى.. آدم.
- آدم : ما تخافيش يا حوريه، مش همد إيدى عليه!
- قاسم : إنت بتقول إيه؟
- آدم : قصدى ، إحنا بنى آدمين ومتحضرين، الخناق دا للحيوانات!
- قاسم : أنا حيوان؟ طب أنا هريك. (يمسك به).
- آدم : ما تقدرش.
- حورية : يا خرابى، الحقونى ياناس هيقتلو الراجل.

(وتجری للخارج، بينما تدخل نانى زوجة قاسم)

نانسى : وبعدين ياتوتى، دا رابع واحد تعوره الأسبوع ده! كفاية خناق اتأخرنا ع البارتى. اقتله وخلصنى.

قاسم : هوا يا حبيبتى (ويخرج مطواة).

آدم : (يصيح برعب حيوانى) لا .. أنا مش بتاع خناق، أنا مش همجى.

(قاسم يهم بطعن آدم. تجمد الحركة ونسمع صوت آدم).

ص. آدم : يارب، انا غضبت واتهورت غصب عنى، أوعدك توبه، بس انقذنى النوبه.

(تستأنف الحركة، آدم يتمكن من أخذ المطواة من قاسم ويهم بطعنه).

قاسم : (يصيح بنفس الرعب الحيوانى) لاه ، لاه.

نانسى : يا مجرم، هتموت قاسم أبو فروة.

آدم : (بذهول ويده تتوقف عن الطعن) إنت قاسم أبو فروة؟

قاسم : (بذهول أيضاً) مين.. آدم عبدريه؟ مش معقول.

آدم : (وهو يحتضنه) واحشنى يا قاسم، أنا ما عرفتكش، إيه اللى غيرك كده؟

قاسم : إنت كمان اتغيرت خالص.

آدم : فزين أيام ماكنا عيال بنلعب فى الحارة سوا. فاكرا؟

قاسم : يا سلام كانت أيام.

نانسى : (بضيق ناظره لساعتها) أوه. مش هنخلص.

آدم : أنا آسف يا قاسم إنى اتهورت وكنت هقتلك.

قاسم : أنا اللى آسف يا آدم، سامحنى ياخويا
(يحتضنه).

(تدخل حورية تحمل قضيباً من الحديد وتظن
عناقهما شجاراً).

حورية : سيبه يا كلب (وتضرب قاسم على رأسه فيقع
على الأرض).

آدم : إنتى اتجننتى.. دا أعز أصحابى.

نانسى : قتلتيه يا مجرمه.. أروح البارتنى مع مين
دلوقتى؟

(وتهجم على حورية بوحشية لتضربها وتعصفها)
(آدم يتدخل لفض الشجار فتصيبه الضربات من
الجانبيين) (قاسم يفيق ويتدخل فى العراك).

إظلام

(بينما تسمع أصوات حرية بالطائرات والمدافع)

الحسد

شيطان : السؤال الرابع. فى الحسد.

كيف تحسد غيرك بدون ما تعكر دمك؟

ملانكوة : لا تحسد.

المنظر : الاستقبال بفيلا قاسم.

(الأثاث والإكسسوارات من التحف يدل على ثراء
مبالغ فيه).

(قاسم يتحدث فى التليفون ويدخن سيجاراً
ونانى جالسه).

قاسم : عملت إيه يا رضوان؟ هربت الدولارات ؟ عال.

دفعت الرشوة؟ الحمد لله. نقلت الكوكايين؟ ربنا
كبير إبقى كلمنى عشان اطمئن.

(يضع السماعة ويلتفت لنانى) اسمه إيه الشغال
الجديد..؟

نانسى : كاظم.

قاسم : (وهو يهز جرساً صغيراً وينادى) كاظم.

(يدخل شيطان فى هيئة رئيس خدم مرتديا بدله
سموكنج فاخرة).

كاظم : (ينحنى بشدة ثم بالإنجليزية) «إنى أورد
سير؟»

قاسم : (بضيق) قلت لك ما تتكلمش انجليزى إلاقدام
الضيوف.

كاظم : «أوكى سير».

قاسم : أنا جاى لى ضيوف دلوقتى عايزك تستقبلهم
وتعمل اللازم.

فاهمنى؟

كاظم : (وهو يدق كعب حذاء بالآخر بشدة) «بيس سير»

نانسى : أنا مش فاهمه، إنت مهتم ليه بالجربوع اللى
اسمه آدم ده؟

قاسم : بالعكس أنا جايبه عشان أذله، أصله طالع
فيها اكمنه كمل تعليمه، عايزه يفهم إنى
بفلوسى أشتري مية شهادة زى بتاعته.

نانسى : شهادات إيه ياتوتى. إنت تشتري مية واحد منه
شخصياً.

(جرس الباب يدق).

قاسم : أهو.. يا لالا بينا، نسيبه يتلطح شويه.

(الاثنتان يصعدان إلى الطابق الأعلى).

(كاظم يطرقع بأصابعه فيدخل خادم).

كاظم : افتح الباب ودخل الضيوف.

(كاظم يخرج من ناحية، الخادم يخرج من ناحية أخرى).

(يدخل آدم وحورية وينظران حولهما بانبهار شديد).

حورية : شايف العز والفخفة..

آدم : وإيه يعنى، برضه الغنى غنى النفس، وكما قال الشاعر اللي هو أنا: ليس الغنى من يأكل اللحم، وإنما الغنى من جاع وهو محتشم. فلا كل من ليس الحرير منعم، ولا كل من ليس الخازوق مهلم!

حورية : طب والنبي تظلهي. أل واحنا جاهين لابسين

اللى ع الحبل. دا انا خايفه أقعد أوسع الكرسي.

(تتأمل آدم الذي يقف وقد انحنت هامته)

وانت ما تفرد طولك.. هو احنا فى شقتنا؟

آدم : (يتطلع حوله ليتأكد أن السقف لن يرتطم

برأسه) عندك حق (ويجلس بعظمة).

(كاظم يدخل بخطوات رشيقة وخلفه الخادم).

كاظم : «ويل كم».

(آدم يقفز واقفاً باحترام وكذلك حورية)

آدم : (ينحنى) أهلاً بك يا فندم، حصل لنا عظيم الشرف.

كاظم : اتفضلوا.

حورية : يزيد فضلك يا سعادة البية.

آدم : (هامساً) باينه قريب مرات قاسم.

كاظم : تحبوا تآخذوا «درنك» إيه؟

آدم : متشكرين احنا شاربين وواكلين وعينينا مليانه.

حورية : خلاص يا آدم ما تكشفش البية.

كاظم : «سبهرت درنك. أور سوفت درنك؟ أور، هوت درنك»؟

آدم : (بحيرة) الأرضن نخليه شاي.

كاظم : تي؟ أول رايت سير» (بفرقع بأصابعه للخادم فيخرج).

(وهو يخطب قدماً بقدم وينحنى) «إكسكيوزمى».

آدم : (يقف وينحنى مثله) «ثانك يو».

(كاظم يخرج).

آدم : الظاهر إنه من عيله هاى.. شوفتى كان البيط
ازاى وهو بيكلم الخدام؟ بس الحمد لله، كان
مؤدب معانا.

حـورية : آدى الرجاله ولا بلاش. جتنى نيله فى حظى.
آدم : اللى مستغرب له، قاسم اللى كان شحات مش
لاقى ياكل وصل للأمله دى ازاى؟

حـورية : انت متقرع الناس؟ بلاش حسد.
آدم : حسد إيه وكلام فارغ إيه؟ عيب.. إنتى ست متعلمه

حـورية : الحسد مش كلام فارغ، الحسد موجود.
آدم : أيوه، لكن بتصدقى إن له تأثير؟ يعنى لوحد
حسدك مثلا يحصلك حاجه وحشه؟

حـورية : ما جريتش، هيحسدونى على إيه يا حسره؟ بس أن
كان عندى خاله اسمها نفوسه الله يرحمها. كان
بيقولو عينيهها مدوره واللى تنشه عين يقع ما
يقومش.

آدم : بالعكس، الحسد ما يضرش غير صاحبه؛ لأن اللى
يبص لحاجة غيره عمره ما يشعر بالسعادة، إنما
اللى بيرضى بعيشته مهما كانت..

حـورية : (مقاطعة بغيظ) عيشته؟ والنبي تتلهى وتسكت،
واحنا عايشين بالمره..؟ بص حواليك.. دا مرتبك
فى سنه يمكن ما يجيش حق لوحة زى دى.

(وتشير إلى لوحة على الحائط فتسقط على الأرض)

آدم : (بلهجه تأنيب) كويس كده؟

حورية : وأنا مالي هو انا اللي وقعتها؟

آدم : (مستدركا) مش قصدى (يمسك باللوحة ويرفعها).

آدم الحبل كان دايب عشان كده وقعت.

حورية : (بانبهار) ولا التليفزيون يا آدم.. مية بوصه؟ عيني

متطلع عليه (تفتح التليفزيون، لكنه ينفجر فى الحال).

آدم : (يتأملها بدهشة).

حورية : (مرتبكة) إيه.. الظاهر كان فيه ماس كهربائى

آدم : ماس كهربائى؟ دى عنيكى ياست هانم.

حورية : قصدك إيه؟ عيب يا آدم انت متعلم ما تقولش

الكلام ده.

آدم : أنا اللي ما كنتش عارف إن فيكى الخصلة دى.

مؤكد طالعه لخالتك نفوسه. اخص، وما

تلاقيش غير أعز أصحابى تحسديه.

حورية : والله ما اقصد. إنت ظالمنى.

آدم : ما انتى من ساعة ما دخلتى اتبهلتى وجالك

شعور بالوضاعة والدونية زى ما نكون

شحاتين. إذا كان ع الفلوس، أنا ياما سلفت

قاسم وصرفت عليه زمان. اعتزى بنفسك
واتألطي ع الآخر.

حورية : حاضر..

(الاثنان يجلسان ويفتعلان العظمة والكبرياء)

(يأتى صوت قاسم من الدور العلوى)

قاسم : لمى الذهب والمجوهرات اللى ع الأرض يانانى.

(آدم وحورية ينظران بحركة لا شعورية إلى
الأرض حيث يجلسان).

(قاسم يهبط بعظمة وخلفه ناننى).

قاسم : أهلاً يا آدم ، أهلاً..

ناننى : أهلاً يا حورية ، أهلاً.

قاسم : على فكره أنا نسيت أقولكم إن ناننى تبقى بنت
السعداوى باشا.

آدم : وأنا نسيت أقولكم إن حوى تبقى بنت عوض
الله المسحراتى.

ناننى : أنا اسمع كثير عن عيلة المسحراتى.

آدم : لا دى مش عيله، دى شغلانه!

حورية : (تلكزة هامسة) ما تسكت..

قاسم : (يضحك) اتفضلوا ارتاحوا..

(كاظم يدخل وخلفه الخادم يدفع عربة الشاي)

آدم : (ينهض وينحنى لكاظم) «ثانك يو».

حورية : (هامسة وهي تمسك بفتلة كيس الشاي) آدم..

آدم : «يس».

حورية : (هامسة) مرات صاحبك مش نضيفه، الشاي فيه فتله.

آدم : (هامسًا) ارميها من سكات ما تحرجيهمش.

نانسى : ما قولتليش يا حوريه هانم، تبقى إيه شغلانة المسحراتى دى؟

آدم : دا راجل صايع طول السنه، وييجى فى شهر رمضان يمشى بطبله يصحى الناس يتسحروا وفى العيد يدور ع البيوت يلم قرشين على شوية عيش، نوع من أنواع التسول غير المرخص.

نانسى : (بدهشة) «إمبوسيبيل» وإيه اللي يخليه يشحت، هو مالوش نقابة تديله معاش؟

آدم : الفقر مش عيب يا نانى هانم (وبلهجة ذات مغزى) ولا إيه يا قاسم؟

قاسم : (محاولاً تغيير الموضوع) آه طبعًا، اتفضلوا كلو بتي فور طب دا أنا فاكر أيام ما كان

جوزك ماشى بجزمه مقطعة وشراب منتن،
وكان يركب الترمای ويزوغ من الكمسارى..

قاسم : (مقاطعا وهو يفتعل الضحك ليدارى حرجه)
أما عليك نكت يا آدم!

آدم : (لنأني بتأكيد) والله العظيم ما هي نكته يا هانم.

قاسم : خد سيجار يا آدم.. (يناوله سيجاراً ضخماً).

آدم : متشكر.

قاسم : دا مستورد . صنف ممتاز، السيجار الواحد
بيقف ثمنه بالمصرى اتناشر جنيه.. يشرب منه
خمسه، سته فى اليوم.

آدم : (يطفىئ لهب الولاعة التى أشعلها قاسم) يعنى
النفس يقف بكام جنيه؟

حورية : يعنى انت بتحرق كل يوم ستين سبعين جنيه
فى الهوا.. يا حلاوه.

قاسم : (ياخذ نفساً وفجأة يسعل بشدة).

آدم : (لحورية) كويس كده؟

نانسى : (بدهشة) مالك يا قاسم؟

آدم : حصل خير، لازم حد جاب فى سيرتك.. هاهنا.

نانسى : خد اشرب شوية ميه، ياما قلت لك بطل الزفت
ده عشان صحتك.

حورية : يا اختى سيببه يشرب ويتمتع، مالها صحته؟
بمب وعال العال.

قاسم : (وهو يرشف الماء ينفجر فى السعال ثانيه
حتى يكاد يختنق).

آدم : (هامسا) كفاية، هتموتى الراجل، اقعدى ساكنه
خالص.

حورية : حاضر.

قاسم : (وقد هدا) غريبه! دى أول مره يحصل لى كدم
آدم : واوعدك إنها مش هتكرر إن شاء الله.

قاسم : تعالو نقعد فى الأتريه أو الصالون مش معقول
نفضل قاعدين كذا فى الطرقة.

حورية : (بدهشة) هى دى كلها طرقة؟

نانسى : إيه .. عاجباكى؟

آدم : (بسرعة) بالعكس، دى وحشه خالص، عتمه
وضيقه قوى، وحتى النجف واللوحات ذوقها
وحش خالص و...

(ثم يلاحظ أن قاسم ونانى ينظران له باستياء
فيستكت).

حورية : بيهزر، آدم بيهزر. دا انا من ساعة ما دخلت
وانا معجبة بكل حاجه، الفازه دى مثلا..

- نانسى : «بيتوفل» مش كده؟
 حورية : «بيتوفل .. بيتوفل» .. تجنن.
 (الفازة تقع وتتهشم فى الحال).
 (آدم يلتفت لحورية، فتضع يدها على فمها)
 آدم : معلش، حصل خير.
 نانسى : (تهز الجرس وتنادى) كاظم.
 كاظم : (يدخل) بيس مدام (ويرى الفازة فيشهق).
 نانسى : «نقر مايند».
 كاظم : (يطرقع بأصابعه) مقشة وجاروف.
 (يخرج بينما يدخل خادم ليجمع بقايا الفازة).
 قاسم : كنت شاريتها هي والفازة دى من أمريكا.
 حورية : الحمد لله إن الأولانيه هي اللي انكسرت، أصل
 التانيه أجمل بكتير «قرى بيتوفل».
 (الفازة تهتز وتكاد تقع)
 (آدم يلاحظها وحده فيجرى ويلتقطها قبل أن
 تسقط).
 قاسم : فيه حاجه يا آدم؟
 آدم : لا أبدًا بتفرج عليها.
 نانسى : (مشيرة لفازة ثالثة) دى بقى ذوقى أنا،
 جنبناها من أوربا، بصى دى كريستال.

حورية : لا ؟ مش معقول «قرى قرى بيتوفل».

آدم : لأ.. استنى (يسرع لإنقاذ الفائزة الثالثة فيضع الثانية مكانها بعجل فتسقط وتتحطم).

حورية : مش كنت تاخد بالك يا آدم؟

آدم : (بغيط) أنا برضه؟

نانسى : (تهز الجرس وتنادى) كاظم.

كاظم : (يدخل وينظر باستياء ويستدعى الخادم)

نانسى : (بضيق لا تستطيع أن تخفيه) حصل خير..

آدم : أيوه، خدت الشر وراحت.

قاسم : ودى أطباق أثريه، من أيام الخديوى عباس،
اقرأ بنفسك تلاقى اسمه منقوش عليها بالذهب.

حورية : (تنظر للأطباق) فعلاً بالذهب «بيتوفل».

(كاظم يدخل مسرعاً ويقف فى حالة توقع).

قاسم : عايز حاجه يا كاظم؟

كاظم : «نوسير».

قاسم : كنا بنقول إيه؟

آدم : (ناظرًا شذراً لحورية) لا ولا حاجه.

حورية : (تضع يدها على فمها).

نانسى : لا.. المدام كانت معجبه بالطبق وبتقول عليه
بيتوفل

(وهنا يسقط الطبق ويتحطم)

حورية : (لآدم) ما فتحتش بقى بالمره.

قاسم : اللى بيحصل دا مش طبيعى، مؤكد فيه زلزال.

(كاظم يحمل الفازه السليمه ويخرج بحرص)

آدم : (بارتياح) الحمد لله، دلوقتى نقدر نقعد من غير
قلق.

(نسمع صوت الفازه وهى تتحطم فى الخارج)

حورية : (لآدم) ماليش دعوه.

نانسى : ماتيجى يا حوريه افركك على الدور الفوقانى.

آدم : (بسرعة) لأ بلاش أحسن يقع علينا. أنا بقول
نستأذن أحسن.

قاسم : انتو لسه قعدتو؟ سيب الستات يتعرفوا ببعض.

آدم : ما بلاش.

(نانى تصعد ومعها حورية)

نانسى : اتفضللى من هنا.

قاسم : هيه ياآدم، كنت بتقول إنك قاصدنى فى خدمه

آدم : (ناظرا لأعلى بقلق) كنت عايزك تشوف لى أى
شغلانه بعد الضهر أزود بيها دخلى.

- قاسم : ممكن أشغلك عندى بمرتب تلتमित جنية.
- آدم : بتتكلم جد؟
- حورية : (من أعلى) هایل ، يجنن بيتوفل.
- آدم : (بقلق) أنا آسف جداً.
- قاسم : على إيه؟
- آدم : عشان جيت أزعتك ، اصرف نظر عن موضوع الشغل.
- قاسم : ما فيش إزعاج، ثم احنا زى الإخوات.
- آدم : مهما حصل؟
- قاسم : طبعاً (ومستدركاً) لكن هو إيه اللي حصل؟
- (نسمع صرخه لنانى ثم تهبط حورية منكسة الرأس).
- قاسم : إيه . فيه إيه؟
- حورية : (تنفجر باكياً).
- آدم : البقية فى حياتك يا قاسم.
- قاسم : اتكلمى ، حصل إيه؟
- حورية : ما فيش، نانى بتغير فستانها.
- قاسم : طب وانتى بتعيطى ليه؟
- حورية : ضميرى بيعذبنى.

(نانى تهبط يبدو عليها الغيظ والعصبية)

هاسم : الحمد لله، مانتي كويسه اهو يا نانى.

نانى : الفستان الجديد لسه بطلعه من الدولاب عشان
أوريهولها اتقطع نصين..

(ناظرة لحرورية) تقولش رصاصه اندت فيه
فلقته.

آدم : (بكبرياء وهو يمد يده لجيبه) من فضلك،
الفستان تمنه كام؟

نانى : خمسه يا خويا، خمس تلاف فى عين العدو..

آدم : (يخرج يده من جيبه فى الحال) فستان واحد
بخمس تلاف؟

نانى : (بسرعة) أيوه، شارياه من خمس تيام.

(وتشير بأصابعها الخمس) ومالبستوش غير خمس
دقايق.

آدم : واخد بالى مش لازم تكبى فى وشى.

حرورية : (بخجل) روحنى يا آدم.

نانى : (فى الحال) آنستو وشرفتو.

(كاظم يدخل).

كاظم : العشا جاهز.

- قاسم : مش ممكن تمشو من غير ما تتعشو.. اتفضلو.
- نانسى : قاسم.. عايزاك جوه فى كلمه.
- قاسم : حاضر.. عن إذنكم.
- نانسى : (لكاظم وهى تخرج) خليك متنيل هنا ياسى زفت
- كاظم : تحت أمرک.. (ينحنى لها بأدب).
- (تخرج نانى وقاسم).
- آدم : (بذهول) كاظم بيه يتقالله زفت؟ هو حضرتك بتشتغل هنا؟
- كاظم : أيوه.
- آدم : وسايبنى احترامك وانحنى لك؟ وعلى كده بتاخذ كام؟
- كاظم : ألف جنيه فى الشهر.
- آدم : إيه؟ وقاسم عايز يشغلنى بتلتميه؟
- يعنى أنا ما حصلتش خدام فى نظره؟
- (لحورية) تعالى اسمعى. البيه خدام بألف جنيه ماهيه.
- حورية : (وهى تنظر لآدم بدهشة) لأه؟
- آدم : بتبصلى أنا ؟ بصيله هو.

- حورية : قصدك إيه؟
 آدم : (هامساً) نشيه عين.
 حورية : هو بكيفي؟
 آدم : إنتي؟ دا انتى سرك باتع.
 كاظم : مش فاهم، حضراتكم عندكم لى شغلانه بمرتب أكبر؟
 حورية : (بغیظ) أكبر؟ هو احنا طایلین نبقى زيک؟ دا احنا بنحسدك.
 كاظم : العفو.
 حورية : والله العظيم بنحسدك.
 آدم : (بدهشة) غريبه، يعنى ما حصللوش حاجه؟
 حورية : خلاص، مش هعرف، إنت قلت لى سرى باتع، حسدتنى.
 آدم : أنا ما عنديش الموهبه دى، ثم أنا مش ممكن أحسد مراتى، أنا بتكلم ع الخدام اللى لابس أنصف منى، وبيكسب أكثر منى وصحته بمب و..
 (وفجأه يسقط كاظم بلا حراك)
 حورية : (تنظر لآدم بدهشة نظرة ذات مغزى).
 آدم : (مرتبكا) بتبصيلى ليه؟ علمياً ممكن يكون عمره الافتراضى انتهى.

- حورية : لأدى عينك يا أستاذ.
- آدم : وافرضى، يستاهل.. دا مرتبه قد مرتبى عشر مرات.
- (تدخل نانى وقاسم).
- قاسم : (ينظر لآدم الآن بريبة) أهلاً يا آدم.
- آدم : (هامسا لحورية) قالتك..
- نانى : (تنادى) كاظم.. (ثم تراه ممداً على الأرض فتصرخ)
- (يدخل اثنان من الخدم ويحملان كاظم للخارج)
- نانى : كنت عايزاه يبخر الشقة.
- آدم : ما فيش داعى، إحنا هنستأذن. (لقاسم) تحب نعدى عليك إمتى؟
- قاسم : لأ ماتعدوش (ولنفسه) حابس.. كابس..
- آدم : أنا ممكن آجى لوحدى من غير حوريه.
- قاسم : ولو.. أنا هبقى اتصل بيك كمان خمس تيام.
- آدم : طب ما قولتليش هتشغلنى عندك إيه بالضبط؟
- قاسم : لأ انا هشغلك عند واحد معرفه.
- آدم : حد من صحابك يعنى؟
- قاسم : لأ دا واحد بينافسنى فى السوق.

- آدم : وانت حد يقدر ينافسك فى السوق يا قاسم؟
(جرس التليفون بجوار قاسم يدق)
- قاسم : آلو.. أيوه يا رضوان.. فيه إيه؟ (بذعر) مكتب المدعى الاشتراكى طالبنى؟
(السماعة تسقط من يده وحركته تشل لحظة).
- آدم : إحنا عملنا اللى علينا . ياللابينا يا حوريه.
(الاثنان يخرجان بسرعة).
- نانسى : جايب لنا ناس جرابيع عينهم فى كل حاجة. كل ما يبصوا لحاجه تقع تتكسر دش فش.
- قاسم : أنا ضعت يا نانسى.. هيجزوا على كل أموالى ويمكن يرمونى فى السجن.
- نانسى : وأنا أعملك إيه؟
- قاسم : أرجوكى تقفى جنبى.
- نانسى : حاضر (تتحرك وتقف بجواره) أهو.
- قاسم : مش قصدى. أنا عايزك تبيعى المجوهرات والسيغه اللى اشتريتها لك لحد ما الأزمة تعدى و...
- نانسى : (مقاطعة) نعم؟ دا بعيد عن شنبك يا روح والدتك.

قاسم : یا ریتنی اتجوزت واحده فقيره زى حوريه،
كان زمانى سعيد ومتهنى معاها.. يا بختك
يا آدم..

نانسى : يا بختها هي. هي اتجوزت راجل شريف. مش
حرامى .. يا بختك يا حوريه!

قاسم : يا بختك يا آدم!

نانسى : يا بختك يا حوريه!

إظلام سريع

المنظر : طريق

(آدم وحورية وهما يتشاجران بحدة)

حورية : إوعى، سيّب إيدى.

آدم : بلاش فضايح فى السكه.

حورية : واحنا لسه ما اتفضحناش؟

آدم : أنا هوريكى بس لما نروح البيت.

حورية : ودا بيت؟ مانا شفت البيوت على أصولها.

بيت إيه دا يا عنيا اللي كل ما امشى فيه حاجه

تلزق فيا؟

آدم : مالها عيشتنا؟ يكفيكى فخراً إنك متجوزه راجل

شريف.

- حورية** : (باكية) الفقر ريحته وحشه.
آدم : إنتى اللى ريحتك وحشه، والببيت قد الحق، وأنا
 مستحمل قرفك وساكت.
- حورية** : لأ ماتستحملش، طلقنى يا آدم..
آدم : أطلقك وبالتلاتة كمان.
- حورية** : (باستفزاز) ومستنى إيه؟
آدم : طيب روحى يا حوريه.. روحى وانتى.. (ثم
 يسكت)
- حورية** : (مصدومة) آدم..
آدم : (وهو يحتضنها) حسدونا يا حورية.
- (تثبت حركتهما بينما تظهر الملائكة والشياطين).
شياطين : (للجمهور) بالذمه مش عيب ناس متحضرين،
 بيقوا حسادين؟
- ملائكة** : (للجمهور) ما تصدقوش الشياطين.
- شيطان** : نعم؟ (ويشير للجمهور) اشحال مكانوش
 قاعدين وشاهدين؟
- ملاك** : لا.. اللى كسر الحاجه فى بيت قاسم، مش عينين
 حوريه وآدم. دا انتم بالآعيبكم الجهنمية.

شیطان : إحننا خلینا نفسنا خدامین رغباتهم، اعتبرنا
کل نظرة اشتها منہم، كأنه أمر بإفساد
حاجه، یعنی هما حسدواحننا نفدنا.

شیطان : وبدل الحجج الفارغه، حاولوا انتو تعقلوا
صاحبکم.

شیطان : واعملوا حسابکم فانت الأسئلة السهلة وجایه
الأسئلة الصعیه.

(يخرج الشياطين).

(يستأنف آدم وحورية الحركة والملائكة حولهما
تغنى).

ملائكة : يا إنسان العصر..

يا سيد هذا الكون..

عمرک بلغ مليون.

وأمجادک.. تفوق الحصر.

وبعد برد وضمنا وحرمان.

سكنت وليست وشبعت.

وحطيت کمان برقان.

والآن..

ما عدش لك حجه.

إن الشيطان أقوى.

ما عدش لك عذر.

اتقدم..

وهات برهان.

يثبت إنك بحق..

لم تعد حيوان.

ويأذك تستحق

لقب إنسان.

ستار الفصل الأول

قائمة المراجع

قائمة المراجع

- ١- لينين الرملى : الهمجى . القاهرة . دار نهضة مصر للنشر والتوزيع (٢٠٠٨).
- ٢- فرانك م. هوايتج: المدخل الى الفنون المسرحية ،ت: كامل يوسف وأخرين ،القاهرة: دارالمعارف، ١٩٧٠
- ٣- محمد صديق(د): مقدمة فى الفنون المسرحية ، القاهرة: دار الغد، ١٩٩٢،
- ٤- ناجى وديد فوزى(د) : النقد المصرى للعناصر المرئية فى الفيلم السينمائى، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة، أكاديمية الفنون، المعهد العالى للنقد الفنى، ١٩٩٣
- ٥- ريتشارد كورسون : فن الماكياج فى المسرح والسينما والتلفزيون، ت: أمين سلامة، القاهرة، دار الفكر العربى، ط ١، ١٩٧٩، ص ١ .
- ٦- كارل النزويرث: الإخراج المسرحى ،ت: أمين سلامة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٨٠
- ٧- - احمد بدوى(د): محاضرات فى علوم المسرح ،الزقازيق ،جامعة الزقازيق، كلية التربية النوعية.

٨- " فن كتابة المسرحية " تأليف: لاجوس أجري - ترجمة وتحقيق

:دريني خشبة - دار نشر سعاد الصباح - تاريخ النشر ١ - ١ -

١٩٩٣

٩- " الكوميديا و التراجيديا " تأليف : مولوين ميرشنت وكليفورد ليتش

- ترجمة د. على احمد محمود - إصدار عالم المعرفة - الكويت

<https://www.eldjournhouria.dz/art.php?Art=38422>